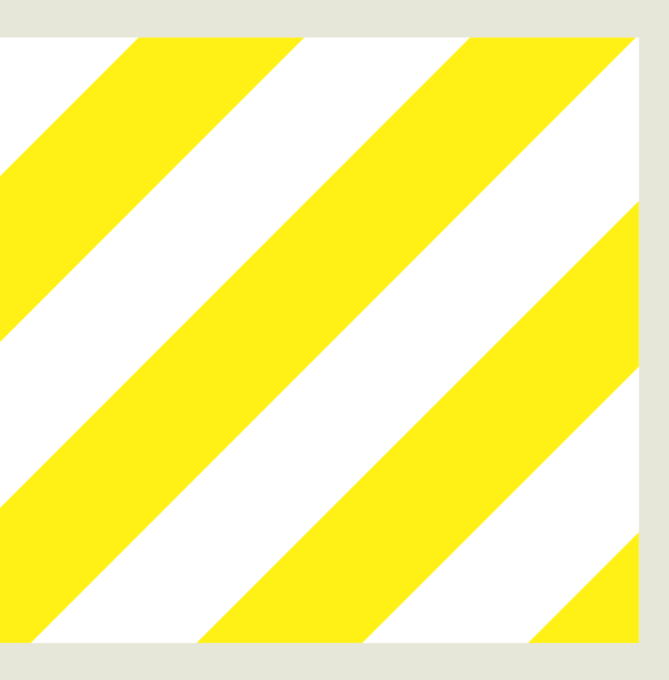

Livret de l’élève 2014 – 2015

École nationale supérieure des Arts Décoratifs

Livret de l’élève
2014 – 2015

Livret de l'élève
2014 – 2015

Marc Partouche
Directeur

L'EnsAD est l'une des écoles d'art les plus prestigieuses d'Europe. Son histoire et celle des glorieux artistes ou designers qu'elle a contribué à former ne doivent pas nous donner un sentiment d'orgueil mais au contraire d'humilité. Nous devons sans cesse avoir le souci de nous montrer à la hauteur de cet héritage. Cependant, on le sait, les héritages ne valent que s'ils sont en permanence activés, réinterrogés, utilisés comme socle pour mieux nous projeter et inventer. Il nous appartient d'être en mouvement, sous peine de voir nos points d'excellence, étudiants, enseignants, techniciens, personnels administratifs, moyens matériels, un à un se scléroser. Aucune de ses parties ne peut être délaissée, l'École est un tout au sein duquel chacun doit trouver sa place.

Une école d'art aujourd'hui doit tenir la double contrainte de se tenir à la fois au centre du monde (ses enjeux artistiques, politiques, sociaux, économiques, professionnels) et en retrait, afin que le temps de la création, c'est-à-dire de la liberté, puisse s'exercer.

De la 1re à la 5e année, et au-delà avec son pôle d'excellence unique qu'est le département Recherche, je compte sur vous pour m'accompagner dans les enthousiasmants projets qui sont engagés et qui n'aboutiront pas sans votre participation active.

Emmanuel Fessy
Directeur des Etudes

Bienvenue aux nouveaux élèves, aux nouveaux enseignants et bonne rentrée à tous ! Cette année notre École va s'efforcer d'affermir encore la place originale qu'elle occupe dans l'enseignement supérieur, une école d'art et design qui, par sa pédagogie, conjugue la formation dans ces deux champs, l'art et le design. Une École de la forme, pas seulement dans sa réponse esthétique, mais une forme qui répondrait à une nécessité, à un usage, à de nouveaux usages.
Pour atteindre cet objectif, le *Livret de l'élève* vous expose un large programme d'enseignements marqué par la volonté de maintenir des enseignements basiques et fondamentaux transversaux tout en développant l'innovation et la recherche, la volonté de développer une formation spécialisée tout en favorisant le croisement des disciplines, la volonté d'assurer aussi une formation en Histoire, Théorie et Critique. Il montre des évolutions par rapport à l'année précédente, fruit de discussions entre enseignants et élèves. Dans l'exigence, notamment du dossier de demande de renouvellement du grade master pour notre diplôme, l'École avait mis en place une procédure dite « d'autoévaluation formalisée ». Puisque la pédagogie doit être à l'écoute des élèves, celle-ci doit être poursuivie et généralisée à tous les enseignements.
Élèves, enseignants, personnels administratifs sont également associés dans le vaste chantier lancé sous l'impulsion du directeur, Marc Partouche. Cinq groupes de travail ont été mis en œuvre :

1. Entrer et sortir de l'École :
– Entrées : 1re, 2e, 4e année
– Sorties : temps bachelor (sortie en 3e année), articulation 5e et après

2. Les champs pédagogiques, les secteurs : Media/Art/Design

3. La recherche :
– Dans le cursus
– Après la 5e année

4. Parcours individualisé de l'étudiant

5. L'École en 2020 :
– Enseignements à compléter
– Projets nouveaux
– Perspectives pédagogiques
– Contextes locaux et internationaux

Cette réflexion pédagogique vise à redessiner une École conservant sa singularité mais s'adaptant aux évolutions de l'enseignement, celles aussi du monde dans lequel nous vivons, afin de mieux remplir sa mission : former des étudiants s'épanouissant dans leur avenir professionnel.
Elle s'élargit aussi aux conditions matérielles d'accueil de notre établissement : comment le rendre plus adapté aux exigences pédagogiques, comment le rendre plus convivial, plus accueillant.
À cette fin, notamment, les « Plateaux » qui réunissent tous les étudiants de 2e année pour un workshop interdisciplinaire seront consacrés à cette thématique, ainsi qu'à celle d'un futur « campus PSL » donnant une identité à la vie étudiante de ces écoles, nos proches voisines qui comme nous font partie de cette Université de recherche, Paris Sciences et Lettres.
Vous avez choisi l'EnsAD. Une école, c'est un cadre, des règles. Vous devez les connaître (*Livret de l'élève*, *Règlement intérieur*…) et les respecter. La création en art et design ne peut s'accomplir sans liberté. Le projet pédagogique de l'EnsAD vise, en particulier, à trouver un équilibre entre ces deux nécessités : cadre et liberté. Au fil des années de votre cursus, l'École vous demande d'être plus autonome, plus responsable. Soyez acteur de votre cursus, dans le cadre défini par le directeur après discussion avec les instances. L'École dispose de ressources exceptionnelles, ateliers, bibliothèque, matériauthèque…
Elle organise de multiples conférences, en plus des cours. Ces ressources sont à votre disposition. N'allez pas vers le plus immédiat, ce qui vous semble le plus facile, ces ressources sont là pour vous surprendre, stimuler votre curiosité. Bien sûr il y a Google, Wikipedia. Mais vous ne pouvez vous limiter à une seule source, vous devez confronter, vérifier le flot d'informations que déverse l'internet en discutant avec vos enseignants, avec les techniciens, en prenant du recul grâce aux ouvrages de la bibliothèque. Gardez votre liberté, ne vous laissez pas enfermer, cloisonner par les impératifs commerciaux des moteurs de recherche. L'École souhaite élargir vos connaissances, votre vision, votre sens critique. En bibliothèque, on appelle « le bon voisin », le livre que vous n'alliez pas à priori chercher mais qui se trouve à côté de celui que vous vouliez emprunter. Cet ouvrage a aiguisé votre curiosité et vous l'empruntez aussi.
En plus du cadre obligatoire, il y a, à l'EnsAD, tant à découvrir ! Si vous le voulez, notre École peut être pour vous celle du « bon voisin ».

L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs

HISTOIRE

L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un établissement public à caractère administratif relevant du ministère de la Culture et de la Communication.
L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs a pour origine l'École royale gratuite de dessin fondée en 1766 par Jean-Jacques Bachelier (1724-1806).
Elle est ouverte officiellement en 1767 par lettres patentes du roi Louis XV. Son but était de développer les métiers relatifs aux arts et d'accroître ainsi la qualité des produits de l'industrie.
Elle devient l'École royale de dessin et de mathématiques en faveur des arts mécaniques en 1823. Au fil du temps, sa mission initiale s'est affinée et son ambition affirmée.
Après plusieurs changements d'appellation, l'École devient en 1877 l'École nationale des arts décoratifs puis, en 1925, l'École nationale supérieure des arts décoratifs.
À partir des années 1930, elle couvre de nouveaux domaines, en particulier les arts graphiques. Cassandre crée en 1932 un cours libre sur l'affiche publicitaire. L'enseignement après-guerre se recentre sous l'impulsion de son directeur Léon Moussinac autour de l'architecture intérieure. En 1962, son successeur, Jacques Adnet, fait appel à Roger Tallon pour mettre en place ce qui s'appelait encore « esthétique industrielle » et qui va s'imposer comme le premier enseignement en France de design industriel. En 1966, Jean Widmer apporte le même bouleversement dans les arts graphiques qui deviennent la communication visuelle.
La fin des années 1960 et le début des années 1970 voient d'autres bouleversements. Sous la direction de Michel Tourlière de nombreuses disciplines prennent une nouvelle importance tandis que d'autres apparaissent : design vêtement, textile, photographie, scénographie, vidéo, mobilier et infographie.
Entre 1990 et 2002, Richard Peduzzi dirige l'EnsAD. L'établissement renforce son approche professionnelle et anticipe la révolution informatique en intégrant, parmi les toutes premières écoles d'art, le multimédia dans son enseignement. De 2002 à 2008, l'École a été dirigée par Patrick Raynaud, puis jusqu'en 2013, par Geneviève Gallot.
Depuis mars 2014, Marc partouche en est le directeur.
L'École compte aujourd'hui 10 secteurs de spécialisation et s'ouvre largement à l'international grâce à de nombreux partenariats avec de grands établissements étrangers d'art et de design.
En 2010, la réforme pédagogique destinée à inscrire l'École dans le cadre de l'harmonisation européenne des cursus de l'enseignement supérieur (LMD), se trouve consacrée par l'obtention du grade de master pour le diplôme de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs.
En septembre 2011, l'École devient membre associé du Pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) constitué par la Fondation de coopération scientifique « Paris Sciences et Lettres – Quartier Latin » regroupant 16 institutions d'enseignement supérieur et de recherche. L'École participe ainsi à l'Initiative d'Excellence (IDEX) « PSL : rendons le possible nécessaire ».
En 2012, l'École met en place le doctorat SACRe fondé sur la pratique avec l'École normale supérieure, le Conservatoire national supérieur de musique de Paris, le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et l'École nationale supérieure des beaux-arts.
En 2012, également, l'École des Arts Déco intègre la Conférence des Grandes Écoles.

ARCHITECTURE

L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs est présente dans le Quartier Latin depuis sa fondation sous le règne de Louis XV. L'École occupe ses bâtiments rue d'Ulm depuis 1928. La configuration actuelle, inaugurée en 2004, est le résultat d'une vaste campagne de construction et de modernisation due à l'équipe composée de l'architecte Luc-Arsène Henry, du designer Philippe Starck et du paysagiste Pascal Cribier.

MISSION DE L'ÉCOLE

L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs a pour mission la formation artistique, scientifique et technique de concepteurs-créateurs aptes à concevoir des réalisations et des recherches dans tous les domaines des arts décoratifs. L'École offre dix secteurs de spécialisation.
Pour mener à bien sa mission, l'EnsAD a mis en place en 2007 une réforme pédagogique du cursus et du concours d'entrée. La formation se déroule aujourd'hui sur 5 ans.
Les recrutements réguliers de nouveaux créateurs et professionnels reconnus au plan national et international permettent à l'équipe pédagogique de renouveler les approches des différentes disciplines.
Une galerie d'expositions, des éditions, des conférences et des colloques viennent compléter le dispositif pédagogique de cette institution historique et prestigieuse.

DIPLÔME

Le diplôme de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs est un diplôme d'établissement délivré par le directeur de l'École au nom de l'État. Ce diplôme bénéficie du grade de Master.
Il est décerné à l'élève qui a obtenu la totalité des crédits de son cursus (300 ECTS) et a soutenu avec succès son Mémoire ainsi que son projet de fin d'études (Grand Projet), présenté devant un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'École.
Le diplôme de l'École est délivré avec une spécialisation dans l'un des dix secteurs de formation offerts : Architecture intérieure, Cinéma d'animation, Art espace, Design graphique, Design objet, Design textile et matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo / vidéo, Scénographie.
Ce diplôme est certifié au niveau 1, code NSF 132f, par arrêté du 6 février 2008 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles, publié au *Journal officiel* du 21 février 2008 (concepteur-créateur en arts décoratifs).
Le grade de master est conféré de plein droit pour les sessions 2012 à 2015, aux titulaires de ce di^lôme (Arrété du 23 août 2010 du Ministère de l'enseignement et de la recherche).

CONDITIONS D'ADMISSION

CONCOURS D'ENTRÉE

L'admission à l'École se fait exclusivement par voie de concours :

— En 1re année, le concours permet d'intégrer la première année « commune ».
— En 2e année, le concours ouvre à la formation dans l'un des 10 secteurs d'enseignement.
— En 4e année, le concours permet d'intégrer le second bloc de la formation conduisant au diplôme.

Les candidats ne sont autorisés à présenter par session qu'un seul des concours et pas plus de trois fois au total. Les inscriptions administratives aux concours se font en ligne sur le site internet de l'École.

CYCLE SUPÉRIEUR DE RECHERCHE, CRÉATION ET INNOVATION (ENSADLAB)

L'admission au cycle de recherche se fait sur avis d'un jury, à l'un des programmes de recherche. Les candidats pré-sélectionnés, après examen des dossiers et des projets, sont invités à présenter leur projet devant le jury du programme choisi.

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS EN SÉJOUR D'ÉTUDES

Dans le cadre de partenariats inter-écoles ou du programme Erasmus, l'École accueille des étudiants étrangers pour une durée maximum de 2 semestres, soit une année scolaire. Ce séjour d'études, s'il permet d'acquérir des crédits (ECTS), ne permet pas à l'étudiant étranger d'obtenir le diplôme de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs.

L'École ne délivrant pas de diplôme universitaire, les étudiants étrangers accueillis à l'École ne peuvent prétendre à l'obtention de ces diplômes.
Les étudiants étrangers bénéficiant d'un séjour d'études à l'École, soit dans le cadre d'un partenariat, soit dans celui d'un échange Erasmus, ne peuvent, conformément au chapitre VI, article 53, du *Règlement intérieur de l'EnsAD* relatif aux élèves étrangers en échange, « se présenter aux concours d'entrée de 2e et de 4e année de l'EnsAD, ni prétendre accéder au diplôme de l'EnsAD ».
Les candidats étrangers à un séjour d'études à l'École sont sélectionnés, sur la base de leur dossier, par un jury qui se réunit chaque année en juin.
Ils doivent faire la preuve d'une bonne maîtrise de la langue française.
Les candidats doivent adresser leur dossier entre le 1er et le 15 mai (date limite) par l'intermédiaire de leur école au service des relations internationales de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs.
Les étudiants sont accueillis en séjour d'études dans le secteur de leur choix, en général en 4e année.
Il est conseillé à ce sujet de consulter le *Règlement intérieur* de l'École, notamment son article 53.

AUDITEURS LIBRES

Les inscriptions, limitées à 2 cours, concernent le dessin, la peinture, la sculpture, l'histoire de l'art. Pour les autres disciplines, les candidats sont tenus de s'inscrire en formation continue. Âgés de 28 à 35 ans, ils doivent adresser au directeur de l'École une lettre de motivation accompagnée d'un dossier artistique.
Les candidatures sont soumises à l'avis du coordonnateur de secteur concerné. Aucun diplôme ne sanctionne le suivi des cours. En raison des limites d'âge, les auditeurs ne peuvent prétendre à passer les concours.
Il est conseillé de consulter à ce sujet le *Règlement intérieur* de l'École, notamment son article 54.

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE (VAE)

« Toute personne engagée dans la vie active est en droit de valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L.335-6 du code de l'éducation. » (Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale) (code du travail, Livre XI, article L.900-1).
Pour accéder à la VAE, il faut remplir certaines conditions :

— Justifier de 3 années d'activité : « Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimum d'activité requise ne peut être inférieure à 3 ans » (Loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de Modernisation sociale, article L.335.-I).
— Demander une validation des acquis de l'expérience correspondant aux connaissances ou aptitudes exigées pour l'obtention du diplôme de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs.

Il est conseillé de consulter à ce sujet le *Règlement intérieur* de l'École, notamment son article 12.

PARTENARIATS

Un autre caractère spécifique de la formation à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs est la prise en compte de partenariats dans le processus pédagogique.
Trois types de partenariats sont établis par l'École avec :

— Les établissements d'enseignement supérieur étrangers (dont la liste figure en fin du *Livret de l'Élève*) et français comme l'École nationale supérieure des beaux-arts (Ensba), l'École normale supérieure (ENS), l'École nationale supérieure des mines de Paris (ENSMP), le conservatoire national supérieur de musique (CNSMP), l'Institut des sciences politiques de Paris
— Des institutions culturelles comme la BnF, le CENTQUATRE, la Ferme du Buisson, le Centre Pompidou, le musée du Quai Branly, etc.
— Les milieux professionnels, sociétés, entreprises françaises et étrangères comme International Flavors and Fragrances (IFF), Tarkett, Ikea, Cacharel, Badoit, Leica, le VIA, etc.

Ces partenariats donnent lieu à des projets spécifiques réalisés par les élèves de l'École (stages, workshops, expositions, programmes de recherche…).

Le cursus

DÉROULEMENT

Le cursus se déroule sur 5 ans :

- Une première année commune à l'ensemble des élèves de l'École.
- Quatre années de spécialisation dans l'un des dix secteurs de l'École : Architecture intérieure, Art espace, Cinéma d'animation, Design objet, Design graphique, Design textile et matière, Design vêtement, Image imprimée, Photo / Vidéo, Scénographie.

Dans le cadre de l'habilitation de son diplôme au grade de master, effective depuis 2012, l'EnsAD a aménagé son cycle initial afin de mieux identifier les deux étapes de ce cursus : de la 1re à la 3e année puis les 4e et 5e années.

La première étape a pour objectif l'apprentissage des basiques et fondamentaux ainsi que l'initiation au projet. La seconde vise à un approfondissement dans le secteur choisi et à l'initiation à la recherche avec le Mémoire et le Grand Projet.

L'objectif de la formation est de préparer les élèves aux métiers de la création, de proposer une réelle progression pédagogique ouverte sur les enjeux de notre société et de permettre à chaque élève de s'affirmer comme un concepteur-créateur dans un monde professionnel en perpétuelle transformation.

L'École a ainsi construit le cursus des études dans le souci d'une parfaite symbiose entre les enseignements spécialisés de secteur et les enseignements transversaux. De plus, l'École encourage les relations entre les disciplines et avec les partenaires extérieurs, qu'ils soient professionnels, institutionnels ou académiques.

En outre, un Cycle supérieur de recherche, création et innovation (EnsadLab) a été mis en place en 2007.

Chaque secteur de spécialisation, ainsi que la 1re année, sont coordonnés par un professeur élu par ses collègues. Le directeur et le directeur des études établissent les orientations pédagogiques après échanges au sein du collège des coordonnateurs, consultation du Conseil des études et de la recherche et approbation par le Conseil d'administration de l'École.

INTERDISCIPLINARITÉ ET PLURIDISCIPLINARITÉ

L'interdisciplinarité et la pluridisciplinarité sont deux notions structurellement inscrites dans la problématique de projet du concepteur-créateur.

Elles créent, l'une et l'autre, une aptitude indispensable à cette culture du projet. L'interdisciplinarité donne à comprendre les liens et les possibles interactions entre les disciplines. La pluridisciplinarité intervient plus directement dans la pratique du projet et lors de sa réalisation.

Dans sa pédagogie, l'École s'est tout particulièrement attachée à concevoir des méthodologies de nature à favoriser le croisement et la rencontre des différentes disciplines.

En 2e année, l'interdisciplinarité est abordée de deux manières. C'est, en premier lieu, sous la forme de temps pédagogiques, intitulés « les semaines pluridisciplinaires », qui sont des exercices menés entre plusieurs disciplines autour de l'objet. Cette même année, l'élève pourra mieux appréhender la dynamique de projet par le biais de l'apprentissage des fondamentaux de deux secteurs voisins. Il sera de plus amené à créer des projets pluridisciplinaires.

En 3e et 4e année, l'interdisciplinarité sera développée sous la forme de workshops inter-secteurs et / ou inter-écoles.

Dans le cadre du stage obligatoire en milieu professionnel, les missions proposées placent l'élève dans une nouvelle dimension qui le confronte aux paramètres de l'économie, de la société, des sciences, de l'écologie, etc.
Enfin, en 5e année, l'interdisciplinarité et / ou la pluridisciplinarité sont intrinsèquement liées au Grand Projet choisi.

INTERNATIONALISATION DU CURSUS

Dans le cadre de l'harmonisation du cursus à l'échelle européenne mais aussi internationale, l'EnsAD facilite les études dans les écoles et les universités internationales grâce au système Erasmus mais aussi dans le cadre de partenariats inter-écoles.
L'objectif de ces études à l'étranger est de permettre à l'élève d'enrichir sa formation par la confrontation de ses capacités d'innovation dans un contexte culturel différent.
Les élèves particulièrement motivés peuvent postuler pour un séjour et une bourse d'études à l'étranger en 4e année. Les modalités sont expliquées sur l'intranet de l'École.
Les élèves n'ayant pas obtenu de bourse d'études à l'étranger peuvent, sur autorisation exceptionnelle du directeur de l'École, effectuer une mobilité académique à l'étranger.
Les élèves partant pour une école européenne reçoivent l'allocation d'études du programme Erasmus. Un contrat d'études Erasmus est alors signé avec l'élève.
La période d'études à l'étranger est validée par les enseignants du secteur qui examinent les travaux au retour de l'élève.

Étudiants étrangers accueillis en séjour d'études

Après examen des dossiers par le coordonnateur du secteur d'enseignement concerné, des étudiants d'institutions étrangères avec lesquelles l'École est en relation (en Europe par le programme d'échanges de la Communauté européenne) ou par un réseau plus large de partenariats directs (Allemagne, Chine, Corée, Espagne, États-Unis, Italie, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, etc.) peuvent être admis à suivre un semestre de formation à l'EnsAD.
L'étudiant accueilli dans le cadre d'un échange est exonéré des droits d'inscription, ses droits de scolarité étant payés dans son établissement d'origine.
L'étudiant étranger reçoit une « carte d'élève de l'EnsAD ». Il bénéficie durant cette période d'accueil des mêmes droits et devoirs que les élèves de l'EnsAD.
La période d'accueil à un séjour d'études à l'EnsAD est attestée et un relevé des crédits obtenus est remis à l'étudiant étranger.

LE STAGE OBLIGATOIRE EN MILIEU PROFESSIONNEL

Le cursus de l'EnsAD conduisant au diplôme comprend un stage obligatoire en milieu professionnel. Sa durée est d'au moins 3 mois. Il peut être fractionné en 3 stages au maximum à condition que la durée cumulée soit égale au moins à 3 mois. Il se déroule dans toute structure en France ou à l'étranger correspondant aux activités de l'élève dans son secteur. Il vise le développement de compétences professionnelles. La pertinence du lieu et des missions est validée par le directeur de stage de l'élève qui vise la demande de convention de stage. Les périodes recommandées pour les stages obligatoires sont les vacances d'été après les 2e, 3e ou 4e année.

Modalités du stage

Le stage se déroule obligatoirement dans le cadre d'une convention, qui doit impérativement être signée avant le début du stage par les trois parties (le directeur de l'École, le responsable de l'organisme d'accueil et l'élève). Cette convention est établie par la direction des études, service de la scolarité, sur présentation d'une fiche de demande de convention de stage obligatoire (téléchargeable sur le site intranet de l'École). Cette demande, signée par le professeur responsable choisi comme directeur de stage, précise les missions, tâches et projets confiés à l'élèves, ainsi que les conditions d'encadrement (désignation du tuteur de stage au sein de la structure). Le stage est supervisé par un enseignant de l'École « directeur de stage » et un « tuteur de stage » représentant l'organisme d'accueil.
Le choix de l'enseignant directeur de stage se fait parmi les professeurs de l'année académique de réalisation du stage ; à l'issue du stage, il valide le travail de l'élève, après examen du rapport de stage de l'élève et de la fiche d'évaluation du tuteur de stage, et lui attribue une note. Les 10 ECTS du stage sont inscrits au 1er semestre de la 5e année.
Si l'élève n'obtenait pas alors la validation de son stage obligatoire, il aurait l'obligation de faire un second stage à titre exceptionnel en 5e année. A défaut, il devrait redoubler sa 5e année.
L'École peut apporter un soutien financier aux meilleures candidatures d'élèves souhaitant réaliser leur stage en milieu professionnel à l'étranger. L'attribution de ces bourses est soumise à une commission.

LE MÉMOIRE

Le Mémoire est un travail écrit personnel de réflexion et d'analyse qui s'appuie sur une recherche documentaire liée à la création dans les diverses disciplines enseignées à l'EnsAD. Son sujet doit être en lien avec le domaine d'approfondissement et de recherche choisi par l'étudiant. Étant l'une des composantes du diplôme, il doit :

- Prouver la capacité de l'élève à formaliser sa pensée et à rationaliser sa pratique. Le mémoire prend donc la forme d'un document écrit théorique, pouvant être complété par d'autres documents servant d'appui, d'illustration ou de référence.
- Satisfaire à des exigences de réflexion et de méthodologie. Le mémoire doit présenter une problématique claire : définir les termes employés, poser des questions précises, formuler des hypothèses de travail, exposer et apprécier les méthodes de ce travail.
- Être un travail de réflexion individuel sur un sujet choisi par l'élève en accord avec son directeur de mémoire.

Modalités d'encadrement

Avant le 15 novembre de sa 4e année, l'élève doit avoir proposé son sujet de Mémoire et choisi son directeur de Mémoire parmi les enseignants permanents de l'École. À cette fin, il a à sa disposition l'application « inscription Mémoire » sur l'intranet de l'École.
L'élève doit ensuite avoir des rendez-vous réguliers avec son directeur de Mémoire à l'issue desquels il devra être autorisé à soutenir son Mémoire.

Modalités d'évaluation

Durant le 1er semestre de la 4e année, l'élève est tenu de présenter l'état de ses recherches à son directeur de Mémoire. Ce suivi est évalué et correspond à 3 crédits européens. À la fin du 2e semestre, le directeur de Mémoire juge de la qualité du travail accompli. Cette évaluation vaut 10 crédits européens. Il autorise ou non l'élève – qui doit également avoir l'ensemble des crédits de sa 4e année – à soutenir son Mémoire.
L'élève autorisé à soutenir son Mémoire doit se présenter obligatoirement à la session de juin. En cas d'absence, il est considéré comme redoublant.
Le Mémoire est à remettre en 4 exemplaires avant la date fixée par le calendrier de la scolarité : 3 exemplaires papier pour chacun des membres du jury et 1 version électronique à déposer dans l'espace « diplôme » sur le serveur Quetzal.

Soutenance

À l'issue de la soutenance, le jury attribue une mention à l'élève.
Une mention « Refusé » au Mémoire est éliminatoire et contraint l'élève à redoubler.
Si l'élève obtient une mention « Insuffisant », il doit présenter au même jury un complément de Mémoire. Ce travail supplémentaire est à remettre à la session de rattrapage fin septembre.
À partir de la mention « Très bien », les Mémoires sont conservés par la bibliothèque de l'École.

Dépôt, archivage et consultation

L'élève qui a obtenu la mention « Très Bien » et « Félicitations du jury » doit obligatoirement laisser un exemplaire papier de son Mémoire qui sera consultable à la Bibliothèque. La version électronique sera accessible dans le portail de la Bibliothèque.
La soutenance du Mémoire n'est pas créditée mais permet l'obtention d'une mention prise en compte dans le diplôme.

LE GRAND PROJET (PROJET DE DIPLÔME)

Le Grand Projet est l'autre composante du diplôme. Il s'agit d'un travail de création conçu et réalisé à un niveau professionnel, en relation avec le secteur choisi par l'élève. Sa soutenance devant un jury est publique. Ce jury, institué par décision du directeur, est composé d'au moins 2 enseignants de l'École et au moins 2 personnalités extérieures désignées par le directeur. Le Grand Projet est obligatoirement présenté à l'issue de la 5e année et soutenu à la session de juin. Une session de rattrapage peut être organisée à l'automne dans le cas où un complément est demandé à l'élève ou si celui-ci a été malade. Le Grand Projet ne peut être soutenu plus de deux fois. Il constitue le second élément du diplôme.

Archivage et publication des projets de fin d'études

Au 30 juin, chaque diplômé devra obligatoirement avoir déposé dans l'espace dédié « Diplôme » sur le serveur Quetzal tous les documents indispensables pour l'archivage des diplômes et la publication du *Catalogue des Grands Projets 2013* : CV, note d'intention et images en veillant à la meilleure sélection des images (renseignements auprès de Lydia Mazars, Bibliothèque).

Les enseignements transversaux

Les enseignements transversaux et fondamentaux constituent l'infrastructure de la formation commune aux 10 secteurs dispensée à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs.
Trois catégories d'enseignements transversaux sont liées aux champs des savoirs de la création, de la société et des techniques.
1. Les savoirs de la création donnent lieu à un enseignement des « basiques », qui relève des domaines plastiques, scientifiques et techniques. Il met en place une démarche simultanée d'apprentissage, de conception et de réalisation matérielle expérimentale, dans un contexte d'invention et de jeu interactif et permet l'acquisition des notions propres à chaque discipline. Lui sont rattachés les enseignements liés aux procédés d'expression qui regroupent : le dessin, les expressions plastiques, la morphostructure, la géométrie, la perspective, la couleur, la lumière, la matière, le graphisme et l'informatique.
2. Les savoirs de la société conduisent à des enseignements de sciences humaines, d'histoire de l'art et des civilisations mais aussi à l'apprentissage d'une langue vivante qui est à l'EnsAD l'anglais, et le français pour les étudiants étrangers en séjour d'études.
Ces enseignements apportent à l'élève les connaissances théoriques indispensables. À partir de la 4e année, ils concernent des cours spécifiques comme une formation juridique et économique qui accompagne l'expérience du milieu professionnel acquise par le stage obligatoire ou comme le suivi tutoral individualisé du Mémoire et du Grand Projet.
3. Les savoirs des techniques se rapportent à l'utilisation pratique de l'objet, à l'utilisation des matériaux et à la rationalisation des programmes. Ils s'organisent autour d'une finalité construite en fonction de choix et de besoins mais également du dessein propre au créateur.
Ces trois catégories d'enseignements transversaux sont mises en relation dans un jeu interactif tout au long du cursus.
Enseignés dès la 1re année, les enseignements fondamentaux sont approfondis durant le cursus dans une relation spécifique aux enseignements de secteur.
De la 1re à la 3e année, ils interviennent dans le cursus de façon à fixer et à stabiliser les connaissances essentielles à la construction d'un projet de création.
À partir de la 4e année, ils ont une implication plus circonstancielle et s'intègrent aux exercices et projets proposés.

SCIENCES HUMAINES (SH) ET HISTOIRE DE L'ART ET DES CIVILISATIONS (HAC)

Coordonnateur : Bernard Schira

Les Sciences humaines comprennent deux ensembles complémentaires : les « sciences humaines » (SH), directement liées au cursus des études et aux questions posées par les pratiques artistiques enseignées, et « l'histoire de l'art et des civilisations » (HAC, qui traverse le cursus et est orientée en priorité sur l'étude des œuvres.
Les cours de sciences humaines (SH) et d'histoire de l'art et des civilisations (HAC) visent à développer les connaissances théoriques, à nourrir la réflexion, à stimuler la curiosité, à apporter des méthodes de travail, à développer l'expression orale et écrite. Ils favorisent la démarche critique à travers l'analyse des textes, des images et des signes, des objets et des espaces. Ces acquisitions théoriques, méthodologiques et critiques sont vérifiées par des épreuves sur table, des fiches de lectures, des comptes-rendus rédigés, des essais, des exposés ou d'autres modalités de contrôles adoptées par l'enseignant.
Sciences humaines (SH)
En 1re année, le cours épouse les trois temps de l'organisation des études de l'année. Dans les temps 1 et 3, il participe aux programmes pluridisciplinaires mis en place de concert avec les autres disciplines. Dans le temps 2, il prend la forme d'un cours magistral pris en charge successivement par chacun des 4 enseignants (à raison de 5 séances chacun). Ce cours est une introduction aux questions relatives à l'image, à l'objet et à l'espace.
En 2e année, les SH comprennent un cours commun et un cours par groupe.
Le cours commun aborde des questions générales d'esthétique et de théorie de l'art.
Le cours par groupe introduit aux problématiques des secteurs.
En 3e année, le cours dispensé par groupe, traite des questions propres à chacun des secteurs et prépare au Mémoire (méthodologie et choix du sujet).
En 4e année les cours sont remplacés par un suivi tutoral individualisé auquel peuvent s'adjoindre des conférences. L'élève effectue le travail de recherche requis pour son Mémoire. Il est suivi par son directeur de Mémoire choisi en fin de 3e année au moment du dépôt de son sujet.
En 5e année, les SH sont associées à l'équipe pluridisciplinaire qui encadre le Grand projet.

HISTOIRE DE L'ART ET DES CIVILISATIONS (HAC)

1ER SEMESTRE

Monde contemporain : analyse de film

Enseignant : Jean-Michel Bertrand

Le cinéma que l'on a connu et qui tente encore d'exister est l'un des arts majeurs du XXe siècle. Sa crise actuelle – annoncée ou constatée par les critiques les plus clairvoyants, (ou les plus pessimistes ?) qui s'effarent de l'actuelle promotion des « produits » audiovisuels et de l'avancée d'une esthétique post-publicitaire – rend indispensable et féconde une recherche sur ce qui, précisément, le constitue comme art.
À la différence du clip publicitaire qui utilise un monde de signes positivés, le cinéma s'est « coltiné » la question de l'Autre (grand ou petit autre) : la mort, l'amour, la folie, l'étrange ou l'étranger, l'autre peuple, l'autre camp, l'autre sexe, l'autre classe, etc.
Il a construit et enrichi un « langage » de formes et de prélèvements (cadrage, composition, mouvements dans le cadre, profondeur de champ, utilisation de la lumière), qui permet de développer une interrogation sur le réalisme et les arts plastiques.
Il est un lieu privilégié de réflexion sur l'art du récit, la représentation de l'espace et du temps, et sur le regard du spectateur.
Le cours repose sur l'analyse de films et notamment, sur l'analyse de séquences déterminées.
Il fait suite à l'introduction proposée l'année dernière en 1re année.
La liste des conférences et des films étudiés sera communiquée ultérieurement.

La répétition dans la différence, clé de l'invention musicale ?

Enseignant : Brice Leboucq

Depuis les premières mélopées à chœur mixte de nos ancêtres du néolithique jusqu'aux duplications proliférantes et abstraites de l'écriture contemporaine, en passant par le repons de la liturgie grégorienne ou par la grande fugue de l'Offrande musicale, le principe structurel de la répétition, c'est-à-dire la «forme en imitation», applique son empreinte tout au long de l'histoire de la musique. Nous en explorerons les techniques, les raffinements et les conséquences esthétiques.

Objectifs pédagogiques
Élargir la connaissance de la musique aux élèves désireux d'acquérir les bases nécessaires à une « perception appropriée ». Percevoir ce que l'on peut appeler les enjeux compositionnels de chaque époque, c'est-à-dire les clefs permettant d'accéder aux espaces divers conçus par les compositeurs. L'invention de la notation musicale, son développement et ses transformations ont donné à la musique un corpus et un héritage, inscrits dans le cours historique de la pensée sensible et raisonnée.
Partitions en main le cas échéant, la musique est ici abordée comme une production qui se déploie dans un espace graphique (par l'esquisse, la partition) et dans un espace mental (la sensibilité, la mémoire, la narration), tout autant que dans l'espace acoustique (le timbre, la réverbération). Son extrême abstraction en fait un archétype de formes dynamiques, possible dénominateur commun à toute expression temporelle telle que théâtre, film, vidéo, multimédia, animation, architecture, danse, etc.

Travail personnel demandé à l'élève
La participation active des élèves est notée suivant deux paramètres : une présence significative au cours et la rédaction d'un texte de réflexion à la fin du semestre.

Histoire de l'architecture, XIXe-XXe siècles

Enseignante : Valérie Nègre

Objectifs pédagogiques
Le cours porte sur le « long XIXe siècle » (dernier quart du XVIIIe siècle - 1914) et la première moitié du XXe siècle, une période marquée par des révolutions (politiques, économiques, techniques, artistiques) majeures. On examine les changements qui s'expriment concrètement dans les édifices, mais aussi dans les théories et les débats sur l'architecture.
Dans un premier temps, les interventions portent sur les principaux facteurs culturels, intellectuels, économiques qui suscitent l'émergence de nouveaux paradigmes du projet architectural : le déclin de la théorie de l'imitation, l'émergence du goût du « pittoresque », le développement du rationalisme, de l'historicisme, du fonctionnalisme, la mutation des notions d'ornement et d'artisanat, l'émergence des nouvelles notion d'espace et de promenade architecturale, etc.
Dans un second temps sont passés en revue les différents domaines de la production architecturale : les monuments publics symboles du pouvoir, l'émergence de nouveaux types d'édifices (gares, passages couverts, aéroports, immeubles de rapport, logements de masse), le développement de matériaux industriels (fer, fonte, acier, béton, verre, bois, etc.) et de nouvelles pratiques constructives (standardisation, préfabrication).
Le cours vise à montrer les interactions entre architecture et société. Il met en évidence les rapports complexes entre architectes, artisans, ingénieurs, artistes et commanditaires et la pluralité des pratiques et des cultures architecturales (artistiques, techniques, commerciales). En attirant l'attention sur les mutations des notions qui ont servi et servent encore à penser l'architecture, il est conçu comme un outil pour questionner le sens de l'architecture actuelle.

Mode d'évaluation
L'enseignement est dispensé sous forme de cours magistraux. Chaque étudiant doit tenir un carnet de note du cours. Il est demandé en fin de semestre de rendre un des dix chapitres, réécrit et retravaillé.

Thème des cours
Introduction : présentation de la période et des thèmes abordés.
— Le concept d'imitation et ses avatars : invention, innovation et *tabula rasa*.
— La composition « pittoresque » et l'« architecture sans architecte ».
— Les rationalismes, des Lumières au XXe siècle.
— Nouveaux programmes, progrès techniques et industrie (XIXe siècle).
— Historicismes, nationalismes et patrimoine.
— Les théories de l'ornement et l'éclectisme.
— Les fonctionnalismes et le Style international.
— Ouverture : l'industrialisation du bâtiment et la politique du logement en France 1945-1971.
— Conclusion : contre-culture et postmodernisme, quelques tendances de la fin du XXe siècle. Rendu du chapitre de cours retravaillé.

Ciné-conférences du Jeu de Paume : La rue au cinéma

Sous la direction d'Henri Foucault (EnsAD) et de Danièle Hibon (ENSBA)

Jeudi 16 octobre

La rue, espace de la modernité
Jacques Aumont, directeur d'études à l'EHESS, dirige un séminaire de 5e année à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Dernier livres publiés : *Matière d'image* (2009), *Notre-Dame des Turcs* et *L'attrait de la lumière* (2010), *Le montreur d'ombres* (2012), *Que reste-t-il du cinéma ?* (2012), *Montage* (2013), *Limites de la fiction* (2014).

Jeudi 23 octobre

La rue : terrain d'enquêtes
Teresa Castro, maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Paris III-Sorbonne Nouvelle, a publié récemment *La pensée cartographique des images. Cinéma et culture visuelle* (2011).

Jeudi 30 octobre

La rue, commencement ou fin de la fiction ?
Emmanuel Siety, maître de conférences en études cinématographiques à l'université Paris-III, spécialisé en esthétique du cinéma, a publié *Le Plan. Au commencement du cinéma* (2001) et *La Peur au cinéma* (2006), également un essai intitulé *Fictions d'images* (2009).

Jeudi 6 novembre

La rue-studio
Hervé Aubron, critique de cinéma, rédacteur en chef du *Magazine littéraire*, enseigne le cinéma à l'Université de ParisIII-Sorbonne nouvelle.

Jeudi 13 novembre

Des talons qui claquent sur l'asphalte
Céline Scemama, maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Paris-I-Panthéon-Sorbonne, a entre autres publié : *Antonioni : le désert figuré* (1998), *Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard : la force faible d'un art* (2006) et *Robert Bresson and the Voices of an Inner World* (2011).

Jeudi 20 novembre

Damier urbain et rues de feu : la rue comme centre nerveux du cinéma d'action américain des années 70 à aujourd'hui
Vincent Malausa, critique aux *Cahiers du cinéma* depuis 2001, chroniqueur de cinéma au *Nouvel Observateur*, ancien responsable de la rubrique cinéma de *Chronic'art*.

Jeudi 27 novembre

La rue-monstre dans le cinéma d'horreur américain indépendant des années 80 : street art barbare et espace contre-culturel
Vincent Malausa, *cf. supra*.

Jeudi 4 décembre

Cyril Neyrat, professeur à la Haute École d'art et de design (HEAD) de Genève, dirige les éditions Independencia, où vient de paraître son dernier livre : *Au pied du mont Tabou, le cinéma de Miguel Gomes.*

Jeudi 11 décembre
« À la rue », la rue-dérive
Valérie Mrejen, artiste, réalisatrice, a coréalisé avec Bertrand Schefer, *En Ville*, un long métrage sélectionné au festival de Cannes en 2011 ; son dernier livre paru est *Forêt noire* (2012).

Jeudi 18 décembre
Rues intérieures du film noir
Florent Lahache, docteur en esthétique et professeur de philosophie à l'école des Beaux-Arts du Mans.

Question d'hospitalité : art moderne et contemporain

Enseignante : Catherine Strasser

Objectifs pédagogiques
La « tradition » moderne se fonde sur l'ouverture de l'art à d'autres cultures, sur l'interaction des arts, ouverture largement entretenue par l'art contemporain. Alors pourquoi provoque -t-il encore débats et rejets – parfois exacerbés par certaines œuvres ?
Cette interrogation conduit à réfléchir sur la notion d'hospitalité de l'art et dans l'art – nous ramenant ainsi à l'un des fondements de l'œuvre : l'opération symbolique.
Le cours s'oriente sur ce versant. Il y sera question d'accueils et de rejets, de ruptures et de réparations, d'appropriations et de partages, sur une scène historique large, où se croisent les pratiques les plus contemporaines des arts et leurs racines les plus lointaines.
Diverses disciplines de la création visuelle y sont abordées dans un champ étendu : historique, social, politique.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.)
Cours illustré de documents visuels, audiovisuels et sonores, participation active souhaitée.

Mode d'évaluation
Présence au cours, participation orale, recherche écrite et documentée en fin de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève
Recherche personnelle en relation avec le sujet du cours et le travail personnel de l'étudiant.

Les utopies spatiales en Europe, 1910-1940

Enseignant : Patrick Fleury

Il s'agit de montrer les diverses propositions artistiques des avant-gardes européennes afférentes à une nouvelle vision du monde. Le regard des artistes et des architectes accompagnait des projets de société et des utopies révolutionnaires. Les fantaisies architecturales, les scènes de théâtre, le cinéma, les arts plastiques, la poésie et les revues littéraires furent engagés dans le tourbillon de l'histoire.
Une époque qui vit deux guerres mondiales en deux décennies mettant fin au mythe d'une modernité porteuse d'un bonheur utopique qui nous interroge encore aujourd'hui.
Ces dix séances seront illustrées de documents audiovisuels, extraits de films et de bandes son pour rendre le tout le plus attrayant possible.

Les thèmes

- La Tour Eiffel – Le symbole de la modernité qui inspirera des utopies artistiques à partir de 1910 avec Robert Delaunay, Vladimir Tatlin, les photographes et les cinéastes.
- Le Futurisme.
  L'opéra cubo-futuriste *Victoire sur le soleil* décors et costumes de Kasimir Malevitch – prémisce du Carré noir (1913).
  Le monde futuriste italien – *La città nuova* (1914), Antonio Sant'Elia, Mario Chiattone, Umberto Boccioni, Luigi Russolo, etc.
  Le photomontage : un nouveau regard sur le monde, Alexandre Rodtchenko.
- L'utopie révolutionnaire en Russie.
  La ville dynamique (1919) – Gustav Klutcis et l'invention du photomontage.
- Un nouveau regard sur le monde : Alexandre Rodchenko, Dziga Vertov.
  Le constructivisme et la création d'un homme nouveau.
- Le monde Suprématiste (1915) Kasimir Malevitch, les architectones et les planites Ilya Tschaschnik, El Lissitzky, Lazar Khidekel.
- La scène constructiviste : scénographie d'un monde nouveau, Varvara Stepanova, Alexandre Vesnine, *Aelita, reine de Mars*. Costumes de Alexandra Exter.
- Le regard de deux européens sur l'Amérique : *Amerika* (1924), le voyage de Erich Mendelsohn à New-York. Fritz Lang l'accompagne ; il prépare son film *Métropolis* (1927).
- La ville rêvée du futur :
  La métropole du futur (1929), Hugh Ferriss
  Les fantaisies architecturales (1929), Iakov Tchernikov
  La ville flottante (1928), Gueorgui Krutikov.
- L'Aeropittura : le deuxième futurisme italien et le mythe du vol (1933-1940)
  La villa Malaparte (1938-40) à Capri, Adalberto Libera et Curzio Malaparte
  extrait du *Mépris* de Jean-Luc Godard. Capri, utopie totale.
- La fin des utopies : les rêves brisés.
  L'exposition internationale de Paris, 1937, le Trocadero, avant-scène du monde.
  Berlin-Germania, capitale du Reich allemand selon les plans d'Albert Speer et Adolf Hitler.
  Moscou, le concours international pour le Palais des soviets.
  Rome, l'exposition universelle EUR42 qui devait célébrer Mussolini est annulée.

Formes de la représentation scénique

Enseignant : Stéphane Poliakov

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'aborder thématiquement certaines questions spatiales scéniques sans se limiter au champ du théâtre.
Nous aborderons toujours historiquement et esthétiquement certains espaces ou modules spatiaux emblématiques : le temple antique et le palais, notamment dans le rapport à la tragédie, la procession, le triomphe et le sacrifice antiques, la galerie renaissante, le cabinet des merveilles et de curiosités comme ancêtres du musée moderne, mais aussi des passages et des galeries commerciales, la maison et le salon dans le drame, l'espace d'échange rituel, l'usage scénique de lieux industriels, etc.
On pourra partir aussi de quelques éléments spatiaux architecturaux (escalier, ouvertures des portes et des fenêtres, chambre…), de questions esthétiques (rapport art/nature en liaison

avec l'art des jardins, le grotesque et les grotesques, l'idée de classicisme ou de renaissance, la notion de personne, figure, personnage…)
Certaines grandes figures comme Alberti, Palladio, Piranèse, Diderot, Wagner, Gordon Craig et Appia, Eisenstein et Meyerhold, Kandinsky pourront être abordées en elles-mêmes croisant textes, images, éléments théoriques et critiques.

Mode pédagosique

Compétences acquises :
- Éléments d'histoire de la représentation scénique et artistique dans son rapport à des modules spatiaux
- Éléments d'histoire des arts et de la scénographie
- Questions d'esthétique, critique d'art et muséographie
- Analyse d'images et de textes, notamment des écrits d'artistes
- Éléments de dramaturgie
- Approche d'histoire de la mise en scène

Attitude/comportement de l'étudiant :
- Cours magistral, lectures d'extraits et analyse d'images qui supposent des lectures complémentaires, la visite d'expositions ou de musée, éventuellement un spectacle vu ensemble
- Recherches individuelles pour enrichir les éléments du cours, notamment au plan de l'iconographie, des éléments historiques ou critiques
- Participation active du point de vue artistique ou théorique
- Des exercices pratiques pourront être proposés
- Le cours sera validé par un travail écrit

Mode d'évaluation

Atelier/ studio/ cours optionnels/ cours magistraux/ conférences

Contrôle continu, contrôle final.

Les illustrés

Enseignant : Paul Sztulman

« *What is the use of a book without pictures ?* » demande Alice avant de s'endormir sur un livre composé uniquement d'un texte. Le sommeil lui permettra heureusement de se frayer une voie dans un livre illustré, conçu comme un pays des merveilles de l'autre côté du miroir.
De l'illustration à la bande dessinée, c'est tout un répertoire de formes mineures alliant les mots et les images que nous comptons étudier. L'hypothèse du cours est que le fonctionnement sémantique du dessin dans la pratique moderne de l'illustration constitue une riche histoire relativement mal connue et mal établie. Ces filiations demeurent encore peu étudiées : vignette romantique substituant ses scénettes aux ornements des culs-de-lampe (Thomas Bewick), vignette-frontispice montrant la scène à sensation du roman et devenant ainsi inséparable de lui (Tony Johannot), planche satirique légendée en une ligne (Cham, Daumier), gravure d'illustration (Gustave Doré), croquis de presse (Gavarni), histoire en images (Töpffer), livres écrits et imagés (Grandville, Robida), poèmes gravés (William Blake), roman sans paroles (Frans Masereel, Otto Nückel), comic strip (Charles Schulz), planche dessinée du journal dominical (Winsor McKay ; Georges Herriman), caricatures sociales (*The New Yorker*), romans graphiques (Art Spiegelman, Allan Moore, Alison Bechdel), comics indépendants (Robert Crumb, Seth, Daniel Clowes, Charles Burns, Chris Ware).

S'attarder sur cette histoire, c'est s'intéresser à la formation de la subjectivité moderne. Avec son goût pour les rencontres entre artistes et écrivains, l'époque romantique a forgé le langage de l'illustration, qui s'est développé dans de nombreuses formes éditoriales – de la presse au livre en passant par l'affiche – pour venir constituer au fil du temps ce genre à part qu'est la bande dessinée : neuvième art qui vient aujourd'hui disputer aux autres (cinéma, peinture, littérature, musique, architecture) son bien.
Les diverses relations que l'art moderne et contemporain ont établies avec ces formes populaires mélangeant image et écriture tendent également à s'émanciper depuis peu de la stérile dialectique entre *high culture* et *low culture*, dans laquelle on a trop sommairement résumé cette histoire à un accomplissement par l'art des potentialités atrophiées de l'illustration et de la bande dessinée. Un réexamen des liens entre la peinture du XIXe siècle et les images d'Épinal ou les gravures populaires permet d'amorcer une relecture de l'histoire de l'art qui se prolongerait en accordant une attention particulière aux pastiches des artistes Incohérents, ainsi qu'aux œuvres plus tardives de l'expressionnisme allemand (Ludwig Meidner, Frans Masereel) et du surréalisme (Max Ernst). Le Pop'Art a complexifié cette histoire, qui se poursuit dans de nombreuses pratiques contemporaines (Roy Lichtenstein, Philip Guston, Oyvind Fahlström, Mike Kelley, Jim Shaw, Sigmar Polke, etc.), tandis que, de leur côté, certains auteurs de bandes dessinées invitent également, par l'exigence de leur œuvre, à interroger ces rapports à nouveaux frais.
Le cours se propose de réfléchir sur la poétique de ces formes et particulièrement sur celle du récit segmenté en une succession d'images accompagnées de phrases (en légende, dans des bulles ou autrement). Il interrogera aussi ces formes particulières que sont la vignette, le strip et la planche en les comparant à ces autres structures visuelles et lieux d'accueil des images et de la pensée que sont le tableau, l'écran et le cadre.

Histoire du design

Enseignante : Anna Bernagozzi

Objectifs pédagogiques

Le cours retracera les changements historiques relatifs à l'objet de design en analysant l'importance que chaque époque a attribuée aux dimensions instrumentales, mythiques et esthétiques de l'objet. Le cours montrera ainsi comment, depuis la seconde moitié du XXe siècle, l'extension des champs d'investigation de la discipline a concerné un nombre croissant de domaines de la vie privée et publique et comment les caractéristiques fonctionnelles et identitaires de tout objet évoluent au cours du temps au gré des innovations socio-économiques et technologiques.
Dans toute société occidentale, on peut facilement affirmer aujourd'hui que tout est design : des biens d'équipement aux outils, du mobilier aux textiles, des ustensiles domestiques à la création typographique et graphique, de la conception d'espaces à celle de services. En s'appuyant sur des concepts, relations, idées, processus et en tenant compte des développements parallèles des sciences humaines, cognitives et sociales, le « bon design » s'inscrit toujours dans une action sur notre environnement et une recherche certaine d'empathie. L'objet « durable » de demain devient alors vecteur d'innovation sociale et sujet d'une économie universelle nouvelle qui privilégie le lien social, l'échange, le partage de l'expérience et une plus grande prise de conscience des ressources naturelles environnantes.
Le cours montrera une vision globale et critique de l'histoire du design et comment la discipline ne concerne donc pas uniquement la matérialité des objets mais aussi toute intelligence dynamique et proactive capable d'améliorer la valeur et la qualité de tout être

humain. Il fournira les fondements théoriques et permettra une meilleure compréhension de la création contemporaine et des enjeux sociaux, politiques, techniques et économiques qui constituent le contexte de leur création.

Mode pédagogique

Cours magistral dont le corpus du cours prévoit des études de cas, l'analyse de l'actualité du secteur ainsi que la visite critique d'expositions.

Mode d'évaluation et travail personnel demandé à l'élève

Les étudiants sont invités à intervenir régulièrement dans le cours. Chaque élève est évalué par un exposé oral et un texte écrit

2E SEMESTRE

Histoire du graphisme

Enseignante : Roxane Jubert

Ce cycle est consacré à l'histoire et à la culture du design graphique et de la typographie. Il vise l'acquisition d'une culture panoramique et la compréhension des jalons majeurs comme des spécificités de ces champs de la création. Le graphisme y est envisagé dans une perspective large, alternant parcours chronologiques, approches thématiques ou transversales, dimensions singulières, etc. Mettant l'accent sur la création et l'expérimentation, ces cours peuvent tout aussi bien accueillir les aspects professionnels et techniques, les interrelations avec les arts plastiques, ou la question du numérique. La typographie, la lettre et les caractères (et, selon les périodes abordées, l'histoire de l'écriture) y trouvent une place particulière. Certains cours sont complétés par de courtes projections, faisant place au graphisme animé et en mouvement. La vision d'ensemble proposée laisse émerger des questionnements propres aux domaines graphique et typographique. Ce cycle encourage une vision ouverte, critique et plurielle – ainsi que le développement d'un regard averti et informé concernant la pratique.

Formes de la représentation scénique

Enseignant : Stéphane Poliakov

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'aborder thématiquement certaines questions spatiales scéniques sans se limiter au champ du théâtre.
Nous aborderons toujours historiquement et esthétiquement certains espaces ou modules spatiaux emblématiques : le temple antique et le palais, notamment dans le rapport à la tragédie, la procession, le triomphe et le sacrifice antiques, la galerie renaissante, le cabinet des merveilles et de curiosités comme ancêtres du musée moderne, mais aussi des passages et des galeries commerciales, la maison et le salon dans le drame, l'espace d'échange rituel, l'usage scénique de lieux industriels, etc.
On pourra partir aussi de quelques éléments spatiaux architecturaux (escalier, ouvertures des portes et des fenêtres, chambre…), de questions esthétiques (rapport art/nature en liaison avec l'art des jardins, le grotesque et les grotesques, l'idée de classicisme ou de renaissance, la notion de personne, figure, personnage…)

Certaines grandes figures comme Alberti, Palladio, Piranèse, Diderot, Wagner, Gordon Craig et Appia, Eisenstein et Meyerhold, Kandinsky pourront être abordées en elles-mêmes croisant textes, images, éléments théoriques et critiques.

Mode pédagosique

Compétences acquises :

— Éléments d'histoire de la représentation scénique et artistique dans son rapport à des modules spatiaux
— Éléments d'histoire des arts et de la scénographie
— Questions d'esthétique, critique d'art et muséographie
— Analyse d'images et de textes, notamment des écrits d'artistes
— Éléments de dramaturgie
— Approche d'histoire de la mise en scène

Attitude/comportement de l'étudiant :

— Cours magistral, lectures d'extraits et analyse d'images qui supposent des lectures complémentaires, la visite d'expositions ou de musée, éventuellement un spectacle vu ensemble
— Recherches individuelles pour enrichir les éléments du cours, notamment au plan de l'iconographie, des éléments historiques ou critiques
— Participation active du point de vue artistique ou théorique
— Des exercices pratiques pourront être proposés
— Le cours sera validé par un travail écrit

Mode d'évaluation

Atelier/ studio/ cours optionnels/ cours magistraux/ conférences
Contrôle continu, contrôle final.

Corps, espace, Umwelt

Enseignant : Stéphane Degoutin

Chaque espèce animale, chaque être humain, possède un monde qui lui est propre. Jakob von Uexküll appelle *Umwelt* la manière dont une espèce perçoit son environnement. À ce rapport avec l'environnement, correspond une action sur le milieu : l'animal / l'homme, s'adapte à son environnement ou modifie son environnement en accord avec son *Umwelt*.
Le milieu de l'homme, ce n'est pas seulement l'environnement naturel, mais également l'environnement culturel et technologique, qu'il a créé, et qui l'enveloppe. Comment concevoir l'*Umwelt* de l'homme ? Comment fabriquer un milieu qui lui corresponde? Ce cours propose d'illustrer cette question à l'aide d'exemples de milieux créés par l'homme, exprimant une relation forte avec l'environnement naturel, culturel ou technologique.

Objectifs pédagogiques

Déterminer une relation avec l'environnement (parasitage, absorbation, recyclage, extension, harmonie…) puis décrire un projet qui incarne cette relation, sous forme d'un texte, accompagné de visuels et schémas.

Bibliographie générale

Abbott (Edwin Abbott), *Flatland*, Bruxelles, Zones sensibles, 2012
Branzi (Andrea) & Archizoom, *No Stop City*, Orléans, Hyx, 2006
Branzi (Andrea), *Weak and Diffuse Modernity*, Genève, Skira, 2006
Buckminster Fuller (Richard), *Manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre*, Baden,

Lars Müller, 2009
Colomina (Beatriz), *La publicité du privé*, Orléans, Hyx, 1998
Frisch (Karl von), *Architecture animale*, Paris, Albin Michel, 1975
Kafka (Franz), « Le Terrier », *À la colonie disciplinaire et autres récits*, Arles, Actes Sud, 2008
Preciado (Beatriz), *Pornotopie. Playboy et l'invention de la sexualité multimédia*, Paris, Climats, 2011
Sloterdijk (Peter), *Règles pour le parc humain suivi de La domestication de l'être*, Paris, Mille et une nuits, 2010
Stein (Rolf), *Le monde en petit. Jardins en miniature et habitations dans la pensée religieuse d'Extrême-Orient*, Paris, Flammarion, 1987
Uexküll (Jakob von), *Milieu animal et milieu humain*, Paris, Payot et Rivages, 2010

Programme

La tique
— Jakob von Uexküll, *Milieu animal et milieu humain*
— Claire Parnet, *L'abécédaire de Gilles Deleuze*
— Peter Sloterdijk, *La domestication de l'être*
— Peter Sloterdijk, *Écumes*
— Karl von Frisch, *Architecture animale*
— Edwin Abbott Abbott, *Flatland*
— Giorgio Agamben, *L'Ouvert. De l'homme et de l'animal*
— Dominique Lestel, *Les origines animales de la culture*
— Tobie Nathan, *Psychanalyse et copulation des insectes*

Avatars du dôme géodésique
— Kahn, Lloyd, *Shelter*
— Brand, Stewart, *Whole Earth Catalog*
— Buckminster Fuller, Richard, *op. cit.*
— Todd Haynes, Safe

Engawa : la maison japonaise
— Futagawa, Yukio, *Architecture japonaise*
— Pezeu-Massabuau, Jacques, *Problèmes géographiques de la maison japonaise*
— Tanizaki, Jun'ichir, *Éloge de l'ombre*

Fenêtres horizontales vs fenêtres verticales
— Colombina, Beatriz, *op.cit.*

Microcosme : Le jardin chinois
— Stein, Rolf, *Le monde en petit*
— Monet,Claude, *Les Nymphéas*
— Disney, Walt, *Disneyland*

Saunas, hamams et caissons d'isolation sensorielle
— Sussan, Rémi, *Les utopies post humaines*
— Takeuchi, Hideki, *Thermae Roma*e (film)
— Yamazaki, Mari, *Thermae Romae* (manga)

Le supermarché et l'usine
— Branzi, Andrea & *Archizoom*, *No Stop City*
— Branzi, Andrea, *Weak and Diffuse Modernity*
— *Superstudio : Life Without Objects*
— Kollhass (ed.) *Harvard School Guide to Shopping*

Genius Loci et non-lieu
— Norberg-Schulz, Christian, *Genius Loci*
— Auge, Marc, *Non-lieux*
— Blier, Bertrand, *Buffet froid*

L'espace hertzien
- Dunne, Anthony & Raby, Fiona, *Hertzian Tales*
- Preciado, Beatriz, *op. cit.*
- Roche, François, *I've Heard About*
- Rahm, Philippe, *Architecture physiologique*

L'espace des réseaux
- Kelly, Kevin, *Internet Mapping Project*
- Turner, Fred, *Aux sources de l'utopie numérique*
- Vasset, Philippe, *Carte muette*

Baroque, classique, rococo

Enseignants : Lucile Encrevé, Jean-Michel Bertrand

Galilée, Descartes, Pascal, Diderot et Rousseau; Le Caravage, Le Bernin, Velasquez, Murillo, Rubens, Vermeer, Rembrandt, Poussin, Watteau, Fragonard, Tiepolo, Zimmermann et Goya ; mais aussi Corneille, Racine ou Molière puis Marivaux, Crébillon fils, Rétif de la Bretonne ou Sade : les XVIIe et XVIIIe siècles furent des siècles de mutations profondes, tant sur le plan des savoirs que de la relation des hommes au monde et à eux-mêmes. L'on passe alors d'un monde clos sur lui-même et d'une pensée dominée par la religion à un univers infini que l'on appréhende et connaît mathématiquement. L'homme s'expose et se représente dans la puissance de ses affects, dans la multiplicité de ses sentiments, de ses visages, de ses identités alors que le monde est devenu lui-même une scène, prise dans le jeu du songe, de l'illusion, du désir ou du conflit intérieur.
C'est dans ce « contexte » que se développera l'art que l'on nommera ultérieurement « baroque », mais aussi le classicisme puis le « rococo ».
Ce cours qui se déploiera sur dix séances explorera les arts des XVIIe et XVIIIe siècles mais aussi les catégories esthétiques que sont devenus le baroque et le rococo au-delà du contexte qui leur a donné naissance.
- Le XVIIe siècle, mutation des savoirs scientifiques et philosophiques.
- Analyse d'œuvres (Caravaggio, Bernini). La question du temps et de l'intensité.
- Le baroque : illusion, trompe l'œil et contradictions ou paradoxes. La théorie de la picturalité (Wölfflin).
- La peinture espagnole et flamande.
- Sculpture, architecture.
- Le rococo, baroque superlatif ou voie nouvelle ?
- Une peinture immorale (grâce, mélancolie et érotisme).
- Espace et ornement : l'exemple de l'église de Wies (Allemagne).
- Les violences du rococo.
- Un rococo contemporain.

Musique contemporaine : écoute et perception du son

Enseignants : Patrick Fleury, en collaboration avec Sébastien Béranger de La Muse en circuit (Centre national de création musicale)

Ce workshop propose une aventure dans le monde des sons sous ses aspects les plus variés. Comment percevoir les sons qui nous entourent ? L'écoute et la sensibilisation à l'expérience sonore doit nous amener à mieux prendre conscience de la dimension du son par rapport à la perception visuelle.

Une approche de la musique contemporaine d'hier et d'aujourd'hui est nécessaire pour comprendre les trajectoires empruntées par les scientifiques et les compositeurs qui ont ouverts les champs du possible en repoussant toujours plus loin les limites de l'expérience.
Le contenu de ce cours s'articulera selon deux temps.
Le premier sera une approche historique des diverses musiques électroniques des origines à nos jours, avec des séances d'écoute :
La musique concrète : enregistrement de gestes/matières sonores et techniques historiques d'édition (couper, coller, à l'envers, changements de vitesse)
La musique électronique : découverte des synthétiseurs analogiques de la Muse et création de sons à partir de générateurs électriques
Les effets analogiques, les pédales des musiques populaires, etc.
La norme MIDI #1 : les synthétiseurs numériques, le piano-roll
La norme MIDI #2 : interaction homme/machine, la norme OSC, les samplers, les interfaces
Le second s'attachera à faire créer un objet artistique avec les étudiants qui pourrait être sous forme de concert/performance, installation…

Histoire de la mode

Enseignant : Gaël Mamine

Le cours d'histoire de la mode s'articule autour du mannequin. On évoquera l'histoire de la haute couture jusqu'à nos jours, à travers le statut et la position du mannequin, du studio au podium, afin de présenter et préciser le rapport privilégié au corps du couturier ou du créateur, ainsi que les différents processus de création à la représentation

Les illustrés

Enseignant : Paul Sztulman

« *What is the use of a book without pictures ?* » demande Alice avant de s'endormir sur un livre composé uniquement d'un texte. Le sommeil lui permettra heureusement de se frayer une voie dans un livre illustré, conçu comme un pays des merveilles de l'autre côté du miroir.
De l'illustration à la bande dessinée, c'est tout un répertoire de formes mineures alliant les mots et les images que nous comptons étudier. L'hypothèse du cours est que le fonctionnement sémantique du dessin dans la pratique moderne de l'illustration constitue une riche histoire relativement mal connue et mal établie. Ces filiations demeurent encore peu étudiées : vignette romantique substituant ses scénettes aux ornements des culs-de-lampe (Thomas Bewick), vignette-frontispice montrant la scène à sensation du roman et devenant ainsi inséparable de lui (Tony Johannot), planche satirique légendée en une ligne (Cham, Daumier), gravure d'illustration (Gustave Doré), croquis de presse (Gavarni), histoire en images (Töpffer), livres écrits et imagés (Grandville, Robida), poèmes gravés (William Blake), roman sans paroles (Frans Masereel, Otto Nückel), comic strip (Charles Schulz), planche dessinée du journal dominical (Winsor McKay ; Georges Herriman), caricatures sociales (*The New Yorker*), romans graphiques (Art Spiegelman, Allan Moore, Alison Bechdel), comics indépendants (Robert Crumb, Seth, Daniel Clowes, Charles Burns, Chris Ware).
S'attarder sur cette histoire, c'est s'intéresser à la formation de la subjectivité moderne. Avec son goût pour les rencontres entre artistes et écrivains, l'époque romantique a forgé le langage de l'illustration, qui s'est développé dans de nombreuses formes éditoriales – de la presse au

livre en passant par l'affiche – pour venir constituer au fil du temps ce genre à part qu'est la bande dessinée : neuvième art qui vient aujourd'hui disputer aux autres (cinéma, peinture, littérature, musique, architecture) son bien.

Les diverses relations que l'art moderne et contemporain ont établies avec ces formes populaires mélangeant image et écriture tendent également à s'émanciper depuis peu de la stérile dialectique entre *high culture* et *low culture*, dans laquelle on a trop sommairement résumé cette histoire à un accomplissement par l'art des potentialités atrophiées de l'illustration et de la bande dessinée. Un réexamen des liens entre la peinture du XIXe siècle et les images d'Épinal ou les gravures populaires permet d'amorcer une relecture de l'histoire de l'art qui se prolongerait en accordant une attention particulière aux pastiches des artistes Incohérents, ainsi qu'aux œuvres plus tardives de l'expressionnisme allemand (Ludwig Meidner, Frans Masereel) et du surréalisme (Max Ernst). Le Pop'Art a complexifié cette histoire, qui se poursuit dans de nombreuses pratiques contemporaines (Roy Lichtenstein, Philip Guston, Oyvind Fahlström, Mike Kelley, Jim Shaw, Sigmar Polke, etc.), tandis que, de leur côté, certains auteurs de bandes dessinées invitent également, par l'exigence de leur œuvre, à interroger ces rapports à nouveaux frais.

Le cours se propose de réfléchir sur la poétique de ces formes et particulièrement sur celle du récit segmenté en une succession d'images accompagnées de phrases (en légende, dans des bulles ou autrement). Il interrogera aussi ces formes particulières que sont la vignette, le strip et la planche en les comparant à ces autres structures visuelles et lieux d'accueil des images et de la pensée que sont le tableau, l'écran et le cadre.

Esthétique du cinéma d'animation

Enseignants : Georges Sifianos, Serge Verny

Analyse théorique du cinéma d'animation avec présentation de plusieurs films (environ 6 à 7 court-métrages ou extraits de films par séance).

Le programme de ce cours est totalement renouvelé par rapport à celui de l'année précédente. Les étudiants qui ont suivi ce cours l'an dernier peuvent s'ils le souhaitent suivre la suite de ce programme.

Programme

- Le mouvement : évolution historique et esthétique (naturaliste, élastique, saccadé, onirique, mouvement symbolique, mouvement évoqué, exagéré, le mouvement devient forme, etc.)
- Parcours historique et esthétique : Émile Reynaud, Émile Cohl, Ladislas Starewitch, Winsor Mc Cay, Georges Meliès.
- James Stuart Blackton, Alexandre Alexeïeff. L'industrialisation. Découvertes du cellulo, de la table tournante, de la barre à tenons, du rotoscope, de la couleur, du son … Influences sur la forme
  Taylorisation, les grands studios, les indépendants. La guerre.
  L'école de violence (Tom et Jerry), Tex Avery. La crise industrielle. La « radio illustrée ».
  Les dissidents. La U.P.A.
  L'école de Zagreb. Le rôle des festivals. Nouvelles écoles.
- Images de synthèse, des frères Whitney à nos jours.
- Érotisme et pornographie.
- Le mélo, le « cucu », le kitsch.
- Des mauvais films ; des copies, des plagiats, des intentions non abouties, des répétitions.

Art et culture de masse

Enseignant : Alain Cueff

Ce que l'on désigne sous le terme de culture de masse depuis le début du XXe siècle a absorbé au cours des deux dernières décennies la culture élitiste qui était jusque là constituée comme référence. L'irrésistible extension des moyens de communication et de propagande, la marchandisation des loisirs et l'« industrie de l'expérience », entre autres phénomènes, assurent le triomphe d'un capitalisme collectiviste décrit dès les années 1930 par José Ortega y Gasset. Les conditions dans lesquelles l'art est pensé, produit, puis diffusé et accueilli, affectent profondément la définition que l'on continue pourtant d'invoquer comme si aucune mutation fonctionnelle n'avait eu lieu.
Du réalisme socialiste à l'intellectualisation du kitsch en passant par les étapes critiques du spectaculaire, on retracera l'historicité de cette question pour tenter d'en saisir les aspects actuels.
Après une synthèse des problèmes évoqués l'an passé, la deuxième saison de ce cours traitera entre autres des enjeux des dernières avant-gardes, du «camp» et du pop, des options du post-modernisme, de la question de l'art populaire.

Bibliographie

Theodor Wiesengrund Adorno et Max Horkheimer, *La dialectique de la raison : Fragments philosophiques*, Paris, Gallimard, 1974
Hannah Arendt, *La crise de la culture [1954-1968],* Paris, Gallimard, 1972
Élias Canetti, *Masse et Puissance*, Paris, Gallimard, 1966
Guy Debord, *La Société du spectacle* [1967], Paris, Gallimard, 1992
Ralph Waldo Emerson, *Société et solitude*, Paris, Rivage, 2010
Siegfried Kracauer, *L'ornement de la masse* [1963], Paris, La Découverte, 2008
Christopher Lasch, *Culture de masse ou culture populaire ?*, Paris, Climats, 2001
Gustave Le Bon, *Psychologie des foules* [1895], Paris, PUF, 2003
José Ortega y Gasset, *La révolte des masses* [1930], Paris, Les Belles Lettres, 2010
Jeremy Rifkin, *L'âge de l'accès : La nouvelle culture du capitalisme*, Paris, La Découverte, 2005

LANGUES VIVANTES

Coordonnateur : Kristine Jouanne

ANGLAIS

Objectifs généraux

Les cours d'anglais ont pour finalité de permettre aux futurs créateurs de maîtriser cette langue dans leur cadre professionnel. Ils seront organisés autour de deux axes : communication professionnelle et relations interculturelles.
L'École envisage également de soutenir l'acquisition d'autres langues étrangères, allemand, espagnol, italien, russe, chinois, arabe, japonais… par des systèmes d'autoformation disponibles sur internet ou à la bibliothèque de l'École.

Communication professionnelle

Cet axe donnera à l'élève qui s'impliquera en cours, fournira le travail demandé et suivra les conseils des professeurs, les outils linguistiques nécessaires pour être autonome et performant dans un environnement professionnel anglophone. À l'issue de la 5e année, l'élève pourra exprimer avec aisance sa démarche de création ; analyser et commenter des œuvres ; présenter ses projets personnels et professionnels à l'oral comme à l'écrit ; travailler dans des équipes non francophones ; rédiger CV et lettre de motivation ; se présenter à un entretien de recrutement et défendre un dossier lors d'un appel d'offres. L'élève sera également capable de suivre un cours en anglais, prendre des notes, rédiger un texte, communiquer avec l'administration et tirer profit au maximum d'échanges avec des universités, instituts et écoles dans des pays anglophones.

Relations interculturelles

Cet axe a pour but de renforcer la compréhension des codes culturels anglo-saxons afin de préparer l'élève à faire face à des situations concrètes du quotidien, d'un voyage, d'un échange universitaire, d'un stage, d'une formation ou d'un emploi.
L'acquisition de ces outils linguistiques se fera par l'exploration de thèmes et la réalisation de devoirs individuels et collectifs qui permettront de perfectionner les quatre compétences nécessaires à l'apprentissage d'une langue : expression orale et écrite, compréhension auditive et textuelle.
Chaque année comportera un cycle de plusieurs unités thématiques, abordées au travers de documents textuels, visuels et audiovisuels. L'élève sera amené à préparer et présenter des exposés en fonction du thème afin de susciter débats et discussions en cours.
Pour se familiariser avec des accents variés et être à l'aise dans différents environnements anglophones, une rotation s'effectuera entre des professeurs d'origines et de profils variés.
L'élève sera évalué par un contrôle continu des quatre compétences à travers les différents travaux réalisés ainsi qu'une note pour chaque unité thématique. La présence en cours est donc obligatoire. L'élève sera défaillant au-delà de trois absences non justifiées par semestre.

Organisation des cours

Les cours de 1re, 2e et 3e années seront organisés par niveau. Ces nivaux correspondront aux nivaux détaillés par le Conseil de l'Europe (voir le lien ci-après pour plus de détails : http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=F&M=/main_pages/levelsf.html).
Pour permettre l'organisation des cours par niveau, tous les élèves de 1re, 2e et 3e année passeront un test. Le planning de ces tests sera distribué à la rentrée.
Les cours de 4e et 5e années seront organisés par secteur et non pas par niveau.
Apprendre, se perfectionner dans une autre langue vivante.

Pour les élèves qui souhaiteraient apprendre ou se perfectionner dans une autre langue que l'anglais, on trouve une sélection de sites internet offrant des ressources en ligne sur le site de la BPI (Bibliothèque publique d'information) au Centre Georges Pompidou.

Autoformation en langues
Offre très étendue, touchant les langues, dialectes et langues rares compris, en accès sur place ou en ligne pour les ressources en libre accès :
http://www.bpi.fr - rubrique : recherche documentaire / Autoformation / langues…
Portail de l'Université d'Amiens pour apprendre les langues
http://www.picardie.fr/CRL/minimes/index.html, portail recensant des offres en libre accès.

Dictionnaire de langue en ligne
Dans le portail de la Bibliothèque, et en signet sur tous les postes en libre accès de l'École :
Le *Grand dictionnaire Robert et Collins* français-anglais et anglais-français. En accès libre :
http://dictionnaire.reverso.net

1re année

Objectifs
Faire en sorte que les élèves soient capables de s'exprimer aisément, à l'écrit comme à l'oral sur la culture visuelle ainsi que sur leurs projets réalisés au cours de l'année. L'interaction avec l'enseignant sera essentielle. Afin que l'élève puisse s'habituer aux différents accents, aux différents styles d'enseignement et aux différentes cultures, les enseignants permuteront chaque semestre. L'élève recevra une note par enseignant (2 notes au total) Un workshop sera organisé à la fin de l'année où les élèves rédigeront leur *book* en anglais. La présence des élèves est obligatoire et les textes en français doivent être préparés en amont.

2e année

Objectifs
Le but des cours est de permettre aux élèves d'acquérir les outils linguistiques nécessaires pour analyser et commenter des œuvres et communiquer avec aisance sur leurs projets personnels et leurs démarches artistiques. Chaque élève suivra deux cours, l'un sur des présentations orales et l'autre sur la rédaction de CV, lettres de motivation et autres documents utiles dans une relation professionnelle. L'élève recevra une note pour chaque cours (2 notes au total).

Books, CV et lettres de motivation

1er semestre

Objectifs pédagogiques
Permettre aux élèves d'acquérir les outils nécessaires pour rédiger en anglais, de manière efficace et performante, tous les documents dont ils auront besoin dans les années qui viennent.

Mode pédagogique
Ce cours sera consacré à la rédaction de lettres de motivation, CV et books en anglais. Ceci impliquera l'acquisition du vocabulaire spécifique nécessaire pour expliquer clairement le parcours de l'élève et sa démarche artistique, pour convaincre de la qualité de son travail. Le

cours permettra à l'élève de se familiariser avec les codes culturels anglo-saxons qui régissent la rédaction de ce type de documents. Chaque élève travaillera sur ses propres documents et, ce faisant, constituera un solide dossier professionnel en anglais qui lui sera utile pour poser sa candidature à une demande de stage ou de séjour d'études à l'étranger plus tard.

Mode d'évaluation
L'élève sera noté en contrôle continu pour les documents rédigés en cours, pour la participation en classe et pour les autres exercices demandés par le professeur.

Travail personnel demandé à l'élève
Lecture de textes en anglais, rédaction de CV, lettres de motivation et textes pour leurs books.

2e semestre

Objectifs pédagogiques
Ce cours est complémentaire du cours précédent et permettra aux élèves de se présenter à l'oral.

Mode pédagogique
Cet enseignement sera consacré à la présentation orale en anglais du parcours, du travail et de la démarche artistique de l'élève. À la fin de ce cours, chaque élève aura acquis le vocabulaire nécessaire à la communication orale sur son travail et sur lui-même. Le cours permettra aussi à l'élève de se familiariser avec les codes culturels anglo-saxons de manière à pouvoir faire une présentation convaincante de son travail.

Mode d'évaluation
L'élève sera noté en contrôle continu pour les présentations faites en cours, sur la participation en classe et sur les autres exercices demandés par le professeur.

Travail personnel demandé à l'élève
Présentations orales, exercices variés.

3e année

Objectifs de la 3e année
Préparer les élèves à un départ éventuel à l'étranger en 4e année (Erasmus, stage…).
Le 1er semestre sera consacré en partie à une mise à jour des documents nécessaires pour organiser ce départ (CV, lettre de motivation, *book*) ainsi qu'à des conseils pour passer le test TOEFL. Le 2e semestre sera consacré à la préparation du séjour en soi à l'étranger pour l'année suivante. Cela impliquera une consolidation des compétences linguistiques et interculturelles déjà acquises et des jeux de rôles, simulations et autres exercices pour faciliter l'intégration dans des cours à l'étranger. L'élève recevra 2 notes de contrôle continu (une par semestre) fondées sur le travail demandé par le professeur et sur la participation en classe.

4e année

Objectifs
Les cours d'anglais ont lieu uniquement au 1er semestre et par secteur. Ils doivent permettre à l'élève d'être capable de travailler et de communiquer en anglais en individuel et avec les membres d'une équipe.

Objectifs pédagogiques

Consolider les acquis des années précédentes et permettre aux élèves de mettre en pratique et affiner ces acquis dans un contexte professionnel simulé.

Mode pédagogique

Chaque élève présentera, de façon individuelle et par groupe, son travail dans un contexte professionnel en simulant un entretien d'embauche, un appel d'offres, la conception d'un produit et son lancement sur le marché, etc. Ces simulations seront adaptées au secteur en question.

Mode d'évaluation

L'élève sera noté en contrôle continu pour les jeux de rôle, les présentations, la participation en classe et les autres exercices à l'oral comme à l'écrit. L'élève recevra une note à la fin du 1er semestre fondée sur le travail demandé par le professeur et sur la participation en classe.

Travail personnel demandé à l'élève

Participation active en classe, préparation des présentations et des jeux de rôles, présentations en classe, mise à jour des CV et des *books*, rédactions de textes professionnels.

5e année

Objectifs

Les cours ont lieu uniquement au 1er semestre et par secteur. Les objectifs de ce cours sont de donner à l'élève la possibilité de présenter à l'écrit comme à l'oral son Mémoire et son Grand Projet.
L'élève recevra une note pour le semestre.

Objectifs pédagogiques

Consolider les acquis des années précédentes et de permettre à l'élève de quitter l'École avec les outils linguistiques nécessaires pour présenter avec aisance et précision en anglais son parcours au sein de l'EnsAD.

Mode pédagogique

Chaque élève présentera et expliquera à l'oral comme à l'écrit son Grand Projet, son Mémoire et des projets clés réalisés au cours des années précédentes. Cela impliquera que l'élève puisse perfectionner la présentation de son book, son CV et sa capacité à présenter son travail oralement en anglais.

Mode d'évaluation

L'élève sera noté en contrôle continu pour les présentations et autres exercices à l'oral comme à l'écrit. L'élève recevra une note à la fin du 1er semestre, basée sur le travail demandé par le professeur et sur la participation en classe.

Travail personnel demandé à l'élève

Rédaction de synthèses de leur parcours, travaux, démarche, rédaction d'un résumé de leur Mémoire, présentation à l'oral du Grand Projet et du Mémoire, mise à jour de documents professionnels.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

Enseignante : Véronique Teyssandier

Niveau 1

Ce cours s'adresse à des élèves faux débutants ayant déjà pris quelques cours de français. Il a pour but de consolider et d'enrichir quelques bases grammaticales et de familiariser l'élève avec certains aspects de la société française.
Quelques points grammaticaux abordés : les verbes au présent de l'indicatif, le récit au passé (imparfait et passé composé), les articles, les possessifs, les pronoms directs et indirects, les différentes formes de négation, l'interrogation.

Niveau 2

Cet enseignement s'adresse à des élèves de niveau intermédiaire ayant déjà acquis une certaine facilité à l'oral. Il a pour but d'approfondir les connaissances grammaticales de l'élève dans l'optique d'une meilleure expression orale et écrite. Il cherche aussi à apporter à l'élève des informations lui permettant de mieux comprendre la société française dans laquelle il est appelé à vivre pour quelques mois, notamment à travers des articles de presse. Des thèmes artistiques et culturels liés aux différents secteurs présents au sein de l'École seront aussi abordés.
Quelques points grammaticaux abordés : le récit au passé, le style indirect, indicatif ou subjonctif, l'argumentation.
Pour compléter ces sours voici les adresses de deux sites internet qui pourront vous aider :
http://bpi.fr, rubrique : recherche documentaire / Autoformation / langues...
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_apprendre.php.

EXPRESSION PLASTIQUE, DESSIN ET STUDIOS

Coordonnateur : Luc Gauthier

Objectifs pédagogiques
Acquérir des moyens d'expression, de représentation, de conception permettant à l'élève de les mettre en œuvre dans la pratique du secteur.
L'enseignement est obligatoire en 2e et 3e année et se fait sous la forme d'un cours de dessin et du suivi de studio (sculpture, peinture) dont le choix est laissé à l'élève.
L'élève doit ainsi valider des studios d'expression plastique : en 2e année, il doit valider un studio, le cours de dessin étant obligatoire ; en 3e année, il doit valider deux studios dont obligatoirement un de dessin.
Les enseignements de studios sont dispensés dans les domaines suivants : création plastique par informatique, art mural, peinture, sculpture, dessin, dessin morphostructure, matières et formes, photo, objets communicants, sérigraphie, gravure, image numérique, vidéo, image et son.

L'enseignement du dessin

Le cours de dessin est intégré de façon obligatoire dans le cursus de la 2e année. En 3e année, il est laissé au choix de l'élève qui se détermine sur deux studios d'expression plastique, dont un obligatoirement en dessin. L'enseignement du dessin mis en relation avec les spécificités des secteurs de l'EnsAD couvre une large diversité de métiers.

Objectifs pédagogiques
Les enseignements de dessin ont pour objectif de donner un « outil dessin » aux concepteurs designers que sont les élèves de l'EnsAD et cela quels que soient leurs secteurs d'activités.

Mode pédagogique
Les ateliers de dessin développeront différents thèmes autour de la notion d'imaginaire. Les élèves seront invités à produire des travaux fondés sur leur propre capacité d'invention en ayant pour souci la bonne adéquation entre technique choisie et les caractères des images recherchées.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève sera évalué par un contrôle continu.

2E ANNÉE

Dessin

Enseignante : Catherine Lévèque
Semestres : 1er et 2e
Secteurs concernés : Design textile et matière, Design vêtement, Design objet

Objectifs pédagogiques
Il s'agit, en partant d'un modèle vivant, de renforcer les capacités d'analyse de l'élève et de le sensibiliser aux techniques du dessin.

Mode pédagogique
Le but de l'enseignement est d'apprendre à regarder, voir et traduire avec un outil, travailler sur le corps humain, travailler sur le fondamental, le vivant, rencontre de l'approche sensible, du ressenti inséparable de la construction rigoureuse.
Dans un esprit de recherche, cette approche est considérée comme importante à transmettre, chacun essayant de trouver ses supports outils, échelles, matières qui correspondent à sa personnalité.

Mode d'évaluation
Choix dans sa propre production de dessins et discussions autour de ce choix par rapport aux acquis demandés : architecture, construction, proportion et lumière.

Dessin

Enseignante : Sabine André
Semestres : 1er et 2e
Secteurs concernés : Image imprimée, Photo / vidéo

Objectifs pédagogiques
Il s'agit d'amener l'élève à exercer et à créer ses propres gestualités graphiques à travers les pratiques dessinées de représentation et d'interprétation (corps, objets, espaces, imaginaire, etc.), mettant en œuvre la relation inhérente de l'outil au support (mine de plomb, encre, lavis, calame, fusain, craie grasse, stylo/papiers, macules, kraft).

Mode pédagogique
L'enseignement est constitué d'une dynamique d'exercices pratiques du dessin relevant de l'observation (sur le vif), de la mémoire (après-coup) et de l'imagination (création) : captations, séquences et restitutions de corps en mouvements, ombres et silhouettes, le portrait et l'autoportrait, études de crânes humains et d'animaux, la métamorphose à travers un travail de superpositions de corps animal et humain, etc. Les différents exercices sont constamment mis en regard des pratiques contemporaines du dessin.

STUDIOS 2E ET 3E ANNÉE (ANNUELS)

Dessin

Enseignant : Nasser Bouzid

Le travail du dessin nécessite une certaine technicité : celle-ci apparaît progressivement par la répétition et la compréhension fine de ce qui doit être représenté. Elle n'a de sens que si l'élève appréhende d'une façon personnelle les paramètres œil/outil/plan, comme un va-et-vient entre la pensée et son interprétation par le biais d'une prothèse : le crayon.
Dans cet enseignement, un rôle important est donné au carnet de croquis/recherche ; économe et efficace, il est réceptacle où se pose la mémoire et les intuitions.
Le travail consiste dans un premier temps à ce que l'utilisation du carnet devienne un réflexe. Dans un second temps, il va s'agir de s'exercer, de développer, de questionner la qualité du trait, la lumière, la composition, l'échelle afin de trouver la ou les formes justes.

Dessin, observation et construction du regard

Enseignant : Mathieu Gaudric

Objectifs pédagogiques
Dégager de la réalité son contenu pour en trouver une équivalence plastique. Trouver la forme, la lumière, la matière qui correspondent à sa sensation. Construire son regard.

Mode pédagogique
Cet atelier de dessin repose sur la perception de l'espace, du mouvement et de la lumière.
En investissant sur un plan sensible et réfléchi le rapport de soi au réel, cet enseignement s'attache à mettre en valeur la notion de transcription.
En partant des sensations éprouvées par notre regard, nous tenterons d'en déterminer les formes plastiques correspondantes : chercher la structure, comprendre le mouvement, lire

la profondeur, trouver les rapports de valeur, chercher l'unité au travers d'une expression libre et authentique.

Thèmes abordés
Croquis rapides, dessins de mémoire, études de la composition d'après le modèle vivant.
Dessins d'après l'espace intérieur et extérieur, paysage naturel et urbain.
Études d'après les œuvres au musée ou expositions : compréhension et transcription.

Dessin, imaginaire et narration

Enseignant : Jean-Jacques Rullier

Objectifs pédagogiques
Ce studio se propose de développer différents thèmes autour de la notion d'imaginaire. L'année sera répartie entre deux projets spécifiques, approfondis et enrichis tout au long de chaque semestre.
L'un de ces projets sera articulé autour de la mise en forme d'un univers très personnel, l'autre s'inspirera de thèmes déjà présents au coeur de l'imaginaire collectif.
Le 1er semestre sera consacré à la composition d'une sorte de voyage imaginaire créé par chaque élève et issu de sa propre inspiration et inventivité. On pourra ici explorer tous les mondes potentiels, allant du plus proche au plus déroutant par rapport à l'aspect banal de notre quotidien, comme ont su le faire, par exemple, les contes de fées ou les récits de science-fiction. Le style est libre, allant d'une figuration très précise jusqu'à des évocations d'atmosphères proches de recherches abstraites.
Durant le 2e semestre, le point de départ du travail sera de choisir un thème déjà existant dans l'imaginaire collectif des différentes cultures, depuis les croyances qui peuplent l'inconscient populaire jusqu'aux mythes élaborés au cœur des grandes religions. On peut ici travailler à partir de modèles contemporains tout autant que d'anciennes croyances nées dans des civilisations aujourd'hui disparues. Chaque élève pourra soit créer une série de dessins proposant son interprétation d'un mythe spécifique qu'il aura retenu, soit produire des compositions fondées sur une documentation rassemblée pendant sa recherche.
On privilégiera évidemment l'image et les images, tout en réfléchissant sur leurs différents modes d'articulations et de lectures afin de construire un récit.
Techniquement, le dessin et les travaux sur papier resteront la forme principale, tout en gardant la possibilité d'utiliser d'autres techniques, pour un rendu final comme des carnets de dessins, des représentations et compositions en espace ou des projets de publications et de multiples.

Dessin

Enseignant : Didier Ghislain

Objectifs pédagogiques
Capter, analyser ; décrypter ; saisir le grand et le petit ; comprendre l'espace architectural.
Savoir le transcrire, le coucher sur le papier ; apprendre à construire des notes graphiques.
Appréhender les techniques mixtes.

Mode pédagogique
Ce studio est fondé sur le dessin d'observation de l'objet et de l'espace. Il a comme objectif la maîtrise de la perception et de la construction (esquisses, croquis, rough, ombres, lumière, matière), étape trop souvent négligée dans la conception d'un projet. Chaque élève doit trouver son propre langage et affirmer la progression et l'élaboration d'une idée.

Les studios s'organiseront en une série de rendez-vous dans Paris (lieux publics, gares, halles, cafés, musées, jardins, galeries d'art), au gré de l'actualité (expositions temporaires).

Mode d'évaluation
L'élève sera évalué par un contrôle continu à la fin de chaque semestre.
L'élève sera informé des prochains lieux de rendez-vous par mail ou au cours précédent.

Dessin Morphologie 1

Enseignant : Antoine Barjini

Objectifs pédagogiques
Pré-requis éventuels : notions de dessin, croquis de nu.
La morphologie est une étape nécessaire à la compréhension de la forme. Elle constitue une formidable source pour l'appréhension des arts appliqués, du design, de l'ergonomie, de l'architecture, de l'espace et de la scénographie…
Le cours est totalement orienté vers le dessin. Le but est de comprendre la forme, le mouvement ainsi que la mécanique du corps.
Une large partie pratique du cours (dessin) est consacrée à l'application et l'interprétation des acquis théoriques.

Contenu
Proportions du corps humain, le corps et sa représentation,ossature et articulations, muscles de la couche superficielle, localisations graisseuses.
L'ensemble des points précédents sera étudié à travers deux axes, les différents caractères physiques et la différence entre l'homme et la femme).

Objectifs
Compétences acquises : comprendre et analyser la forme humaine et être capable de l'interpréter à travers le dessin.

Mode d'évaluation
Participer activement aux deux parties théorique et pratique du cours. Garder à l'esprit que la morphologie n'est pas un but en soi mais un formidable outil de compréhension et d'ouverture.

Travaux demandés
Croquis et dessins.

Bibliographie
L'anatomie artistique de Paul Richer

Dessin Morphologie 2

Enseignant : Antoine Barjini

Objectifs pédagogiques
Pré-requis éventuels : « Morpho 1 » ou un niveau correct en dessin.
Aller au-delà des notions de base de la morphologie du corps humain pour approfondir ses connaissances et pouvoir décrypter et ensuite traduire le langage corporel en se servant de ses codes.

Contenu
Renforcement des connaissances de base de la morphologie humaine, étude de l'écorché, analyse du mouvement, le corps et l'espace, approfondissement des différences morphologiques et des caractères sexuels secondaires. Travail sur l'expression du corps.

Objectifs
Compétences acquises : un bon niveau d'assimilation de la forme humaine pour mieux aborder la représentation du corps et son rapport avec l'espace.

Mode d'évaluation
Participer activement aux deux parties, théorique et pratique du cours. Garder à l'esprit que la morphologie n'est pas un but en soi mais un formidable outil de compréhension et d'ouverture.

Travaux demandés
Croquis, dessins, écorchés et un travail personnel sur l'année traitant des relations du corps avec l'espace.

Bibliographie
L'anatomie artistique de Paul Richer ; du même auteur, *La nouvelle anatomie artistique, attitudes et mouvements ; Anatomie pour le mouvement* de Blandine Calais-Germain.

Gravure

Enseignante : Françoise Roy

Objectifs pédagogiques
Ce studio de gravure s'adresse aux élèves débutants en gravure. Le premier semestre est avant tout un moment d'apprentissage et de maîtrise des différentes techniques. Lors du second semestre chaque élève développe un projet plastique personnel qui valide le studio.

Mode pédagogique et programme

1er semestre

Travail d'expression plastique réalisé en monotypes offrant ainsi à l'élève la possibilité de s'exprimer et de découvrir le matériel et le fonctionnement de l'atelier gravure.
Afin de découvrir la technique de la gravure sur bois, une édition collective sur un thème commun sera réalisée.
Initiation aux différentes techniques de la gravure en taille douce et l'impression en noir et blanc.
Par la découverte de ces techniques, pointe-sèche, eau-forte, aquatinte, l'élève peut s'exprimer rapidement ; les états successifs des planches lui permettent l'apprentissage de l'imprimerie.

2e semestre

Initiation à la photogravure, aux polymères et à la gravure en couleur en plusieurs planches.
Puis chaque élève développe un projet personnel qui valide le studio.
Cette proposition personnelle (livre, suite d'estampes) constitue le dossier que l'élève présente en fin d'année lors de l'évaluation du studio.

Mode d'évaluation
Pertinence de la proposition plastique du projet.
La présence à tous les cours est incontournable.

Peinture

Enseignant : Luc Gauthier

Objectifs pédagogiques

L'exercice de la peinture permet d'appréhender le monde en utilisant les cinq sens . Cet exercice de recherche fondamentale permet de nourrir la recherche appliquée de tous les secteurs de l'École. À chacun de créer son regard et de composer sa vision en se confrontant aux mondes réels et virtuels par cette expérience unique et historique.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fera sur la capacité à sortir des ports et à instaurer sur le long terme un outil de connaissance en perpétuel mouvement.

Peinture

Enseignants : Jean-Luc Blanc, Marc Tanguy

Objectifs pédagogiques

Ce studio est ouvert à toutes les pratiques picturales contemporaines. On y explore et développe l'univers visuel personnel, en lien avec d'autres travaux en image (dessin, photo, gravure, film...) et, éventuellement, avec les secteurs. Toutes les techniques et expérimentations sont possibles, même si la tradition de la peinture à l'huile sur toile reste centrale.

- Techniques : la peinture à l'huile, tendre une toile, préparer un support, les médiums à peindre, les couleurs, les pigments, etc.
- Recherches : images, dessins, photos. Élaborer un projet en peinture, travail dans la durée. L'espace pictural, la couleur, la composition...
- Contexte : la peinture à l'EnsAD, la peinture contemporaine à travers le monde, l'histoire de la peinture.

Mode d'évaluation

Assiduité, motivation, résultats. Analyse en temps réel du travail sous forme de discussion avec les enseignants.

Arts muraux et mosaïque

Enseignant : Giuseppe Caccavale

Objectifs pédagogiques

Le cours en 2012-2013 a porté sur une recherche développée en collaboration avec le département de Philosophie de l'École normale supérieure. En particulier, on été étudiés les rapports entre la recherche scientifique et l'art à travers la figure de Louis Pasteur, en mettant en évidence les lien que celui-ci a entretenu avec Galilée.

Sculpture

Enseignant : Philippe Parodi-Pollet

Objectifs pédagogiques

Réalisation d'un travail de modelage par l'approche de profondeur et de plan : « Faire sortir la sculpture ». Étude d'après le réel : végétal, modèle vivant (portrait nu). Collaboration avec l'atelier moulage pour divers tirages en plâtre ou cuisson au four.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Création de bas-reliefs avec degrés d'évolution du plus plat au plus approfondi (haut-relief, jusqu'au ronde-bosse).
Utiliser par les tirages du moule les possibilités de montage, de juxtaposition des pièces.

Mode d'évaluation

Engagement personnel, assiduité, sens de l'observation, patience.

Travail personnel demandé à l'élève

Elaboration de pièces en modelage. Montage de l'ensemble du travail de l'année par assemblage choisi des travaux.

Sculpture installation

Enseignant : Patrick Fleury

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'expérimenter l'expression plastique du traitement de l'espace et du temps à partir d'un thème donné.

Mode pédagogique

Suivi individuel du travail autour du thème « Penser la vitesse », ce studio est un atelier d'expression plastique qui laisse libre court à l'expression individuelle. Le traitement de la forme peut faire appel à toutes les techniques et aux matériaux les plus divers. L'École dans son ensemble doit être comprise comme un atelier ouvert à toutes les expérimentations. L'idée de « nomadiser » d'un secteur à l'autre doit pouvoir féconder les diverses techniques employées. L'utilisation des supports numériques audiovisuels est naturellement envisageable. L'élève est invité dans ce studio à entreprendre une recherche personnelle et à élaborer sa propre méthode expérimentale.

Mode d'évaluation

L'assiduité, la motivation, la qualité de la recherche et des risques pris.

Photographie

Enseignants : Hiroshi Maeda et Dominique Feintrenie

Objectifs pédagogiques

Ce studio est avant tout un lieu de réflexion et d'expérimentation, à partir de problématiques de la représentation dans l'histoire de l'art, de la peinture au cinéma, permettant d'aboutir à une pratique photographique de plus en plus exigeante, aussi bien sur le plan théorique que sur le plan pratique. À partir des quatre sujets proposés dans l'année, notre réflexion portera sur les interactions entre les trois éléments fondateurs de la représentation que constituent l'auteur, l'œuvre et le spectateur.

- Réflexion sur « Opacité et transparence de la représentation » à partir de ces deux séquences : le plan et le cadre de la représentation, la place de l'auteur dans l'œuvre).
- Réflexion sur « Image-temps » à partir de ces deux séquences : la déposition du temps dans la photographie ; la place du spectateur.

Chaque réalisation correspond à une technique spécifique qui doit être poussée le plus loin possible sur le plan expérimental. Pour cela le studio propose aussi une forte composante technique, qui n'évitera pas les cours théoriques.
La lumière, nature physique, différents systèmes de production/synthèse des couleurs, température de couleur, notions d'optique, profondeur de champ, couverture et angle de champ, etc.
Prise de vue tous formats argentiques en studio et en extérieur, laboratoire N/B et couleur, prise de vue numérique, formats *raw*, traitement des fichiers, scans, impressions, calibration.

Vidéo, réalisation d'une fiction

Enseignant : Unglee

Objectifs pédagogiques
À travers des exemples analysés (cinéma français, hollywoodien, bollywoodien) et des exercices pratiques, l'élève devra se familiariser avec les modalités de construction d'un scénario et de réalisation d'une vidéo narrative. Comment « accrocher » le spectateur, le « retenir », en un mot comment lui donner quelque chose qu'il ne veut pas.

Mode pédagogique
Le studio met l'accent sur trois points importants dans le processus de réalisation d'une vidéo : la pré-production, le tournage et la post-production.
L'accent est mis sur la construction narrative. Sont aussi abordées les notions de cadre, les questions de direction d'acteur et la problématique du montage qui, selon Eisenstein, permet « le façonnage du spectateur dans le sens désiré ».
Un suivi individuel des projets se fera tout au long du studio.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu et par la réalisation du projet. L'assiduité au studio est obligatoire.

Travail personnel demandé à l'élève
À partir d'une nouvelle d'un auteur qui lui sera communiqué en début d'année, chaque élève fera une adaptation pour réaliser une vidéo de sept minutes maximum. Ce travail nécessite un engagement personnel de l'élève.

Image et son

Enseignant : Patrick Fleury

Objectifs pédagogiques
Il est fortement conseillé de suivre au préalable le cours de musique contemporaine en HAC le jeudi matin au 1er semestre.
Il s'agira de mener une expérimentation entre le son et l'image sous la forme d'une vidéo de 2 à 3 minutes.

Mode pédagogique
Le programme de cet enseignement s'articule principalement autour de la découverte, par

l'écoute, de la musique du XXe siècle jusqu'à nos jours. Plusieurs séances seront consacrées à la réalisation d'une vidéo de 2 à 3 minutes à partir d'un extrait d'une musique du répertoire. Cet exercice se donne pour but de confronter l'échelle du regard à celle de l'écoute en prenant en compte les paramètres du temps, de la dynamique, des matières, de l'espace, du rythme, etc. Il s'agit moins de mener une narration que d'élaborer une forme construite, abstraite et cohérente.
Les qualités plastique, musicale et expérimentale sont ici les critères d'évaluation de l'expérience réalisée. L'enseignement se déroule dans une salle spécialement aménagée pour auditionner la musique. L'écoute s'effectue dans l'obscurité afin de se déconnecter le plus possible de la réalité car les images mentales suggérées par la musique sont porteuses d'imaginaires. Le vaste panorama musical proposé aborde des compositeurs qui ont marqué durablement de leur empreinte la manière de concevoir la musique et globalement, leurs visions du monde. L'histoire des arts sera prise en compte parallèlement pour mieux établir les filiations et les interdépendances qui relient toutes les disciplines artistiques. L'histoire politique aussi, souvent, rejoint les œuvres.
Des vidéos documentaires relatives à des créateurs – musiciens, chorégraphes, architectes, plasticiens directement impliqués dans l'aventure musicale – seront projetées au cours des séances.

Mode d'évaluation
Enseignement commun et suivi du travail individuel.

Écriture de scénario

Enseignant : Bernard Schira

Secteurs concernés
Cinéma d'animation, Design graphique, Image imprimée, Scénographie

Objectifs pédagogiques
Le cours d'écriture de scénario s'adresse à l'élève intéressé par l'écriture de courts-métrages, de films d'animations, de BD.
Susciter les facultés inventives par des exercices qui libèrent l'imaginaire en utilisant les figures d'une « rhétorique créative » : métaphore, antithèse, paradoxe, etc.

Mode pédagogique
L'élève apprend à :
- Imaginer une histoire.
- Trouver sa problématique, son enjeu principal.
- Créer et développer des personnages qui, par les désirs souvent contradictoires qui vibrent en eux et les objectifs qu'ils se donnent, incarnent cet enjeu de manière forte.
- Construire une structure du récit et une dramatisation fondée sur les schémas les plus fondamentaux : la quête et le conflit.
- Croiser l'axe de l'action physique avec celui de l'action psychique, de la parole influente.
- S'appuyer sur les mécanismes d'identification et à utiliser les différents procédés narratifs (écriture suggestive, mystère, incertitude, suspens, etc.) qui accrochent et impliquent le spectateur.

Comme un minerai brut, le matériau narratif imaginé a besoin d'être traité. L'élève apprend à raconter son histoire sous la forme scénaristique.

Mode d'évaluation
Contrôle continu, exercices.

Travaux demandés
Exercices gradués, fondés sur l'utilisation spécifique de procédés narratifs qui favorisent l'invention d'histoires.

Bibliographie
Le Comique et le tragique, Michel Meyer
Le Rire, Henri Bergson
Image-mouvement, Gilles Deleuze
La Dramaturgie, Yves Lavandier
Écritures dramatiques, Michel Vinaver
The Anatomy of Story, John Truby
Narration in the Fiction Film, David Bordwell

Studio objet augmenté

Enseignants : Martin De Bie, Jean-Baptiste Labrune

Objectifs pédagogiques
Le studio a pour objectif d'enseigner aux étudiants les basiques et les fondamentaux de l'interactivité afin qu'ils soient autonome par la suite sur d'autres projets personnels au sein de leur cursus. Pour ce faire, le studio proposera de découvrir sous forme d'expérimentations, diverses thématiques liées à l'interactivité et ensuite de mettre en application leurs connaissances lors de la deuxième partie de l'année sous formes d'exercices.

Mode pédagogique

1er semestre

À la fin du 1er semestre et par le biais de ces différentes thématiques, l'étudiant aura acquis les basiques arduino et processing ainsi que les rudiments en électronique. Il sera aussi demandé aux étudiants d'apprendre une méthodologie de recherche et de documentation pour conserver et organiser les différentes expérimentations réalisées, sur un site dédié au studio.
— Vue <--> Lumière : apprentissage d'interactions basiques autour de la lumière.
— Physique <--> Virtuel : interaction avec des capteurs physiques et des éléments virtuels numériques tel que du motif génératif, aléatoire, évolutif…
— Ouie <--> Son : expérimentation autour du son et de sa manipulation au travers de différents capteurs.
— Prototypage rapide : sensibilisation et apprentissage à ces différents outils (imprimante 3D, cnc, découpe laser…)
— Toucher <--> Matière : ouverture à l'univers du low-tech, faire de l'électronique autrement (textile, sérigraphie, dessin…) et concevoir ces propres capteurs.

2e semestre

Les étudiants pourront mettre en application leurs connaissances grâce à deux exercices approfondis et appliqués un processus de création (concevoir un objet de A à Z). Les étudiants pourront découvrir et expérimenter en fonction des projets des technologies plus avancées (RFID, communication sans fil, Raspberry PY, programmation direct de processeurs, création de leur propre circuit, etc.).

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu, par sa participation et sa présence pendant les cours ainsi que par la qualité de ses rendus.

MORPHOSTRUCTURE, COULEUR, LUMIÈRE, MATIÈRE, PERSPECTIVE

Coordonnateur : Nicolas Nemitz

REPRÉSENTATION, MORPHOLOGIE ET STRUCTURE

Ces enseignements s'attachent essentiellement à :
- Développer les capacités d'observation, d'expérimentation, d'analyse.
- Observer le monde des formes et des mouvements qui les habitent.
- Percevoir que des règles d'ordre structural régissent toute existence matérielle, naturelle ou artificielle.
- S'entrainer à observer les univers à deux dimensions comme des projections d'univers à trois dimensions et exploiter les liens qui existent entre eux.
- Développer la capacité à construire une démarche de conception scientifique et non seulement intuitive.
- Favoriser la résolution des problèmes constructifs (choix structurels et dimensionnement), explorer les procédures de génération systématique des formes pour stimuler la création raisonnée.
- Expérimenter la mise en œuvre des matériaux.

COULEUR, MATIERE, LUMIÈRE

L'enseignement de la couleur, de la matière et de la lumière entraine l'élève à élaborer, sur les cinq années d'études, une démarche inventive, sensible, technique et scientifique. Il vise à développer les facultés d'analyse, d'expérimentation, d'approfondissement, de conceptualisation et de formalisation.
En 1re année : l'enseignement exerce élève à l'observation des phénomènes chromatiques issus de l'interaction avec la lumière et la matière et ouvre sa curiosité à l'ampleur du champ de création : l'espace, l'objet, l'image.
Dans le cadre de cours « mono-enseignant » et de cours « pluri-enseignants », l'élève aborde les phénomènes perceptifs de la couleur, de la matière et de la lumière dans leurs dimensions sensorielle, physique et culturelle. Il acquiert les notions fondamentales de la couleur, de la matière et de la lumière et met en œuvre ses acquis pour s'entraîner à l'application dans des projets courts, intra-disciplinaires et/ou pluridisciplinaires.
Les quatre années suivantes, l'enseignement a vocation à être transversal, à figurer dans les enseignements des spécialisations. Il favorise le développement d'un esprit de recherche et d'invention dans le cadre de projets liés aux différents secteurs, aux projets pluridisciplinaires et inter-secteurs.

1RE ANNÉE

Couleur

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Blandine Bontour

Objectifs pédagogiques
Une découverte vivante de la couleur, sous différents éclairages, échelles et lieux : la mettre en scène dans l'espace, en collaboration avec d'autres disciplines, la comprendre dans son rapport aux matériaux présents, l'exprimer en observant son environnement. La manipuler, l'organiser au travers d'objets de la vie quotidienne, révéler la simultanéité entre un fond et une forme, pour appliquer la théorie de façon vivante. Exprimer sa sensibilité couleur plastiquement par le croquis dans des espaces vivants de jardins ou d'aquarium et en dégager des extraits riches en assemblages de couleurs. Amorcer un langage sur les qualités des teintes au travers de ces exercices. Fondamentaux : cercle et espace chromatique, brève histoire, vocabulaire de base.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou programme
Réalisation d'échantillons de couleurs, relevés à partir de nuanciers. Photos, croquis peinture, pastels, aquarelle, crayons couleurs, papiers colorés.

Mode d'évaluation
Le contrôle des acquis et des projets se fait de façon continue et lors de la présentation finale des travaux, sous forme de dossiers composés.

Travail personnel demandé à l'élève
Photos, croquis en amont, montages de dossiers.

Couleur

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Philippe Roaldès

Objectifs pédagogiques
« Les couleurs sont les filles de la lumière » disait Johannes Itten. Elles sont également intimement liées à la matière et à l'observateur. La couleur est une sensation dont la perception peut varier suivant 3 facteurs essentiels :

- La qualité de la lumière émise
- Les caractéristiques de la matière éclairée
- La vision et culture de l'observateur.

Il est donc fondamental d'intégrer ces paramètres pour observer notre monde coloré et par là même apprendre à le regarder. Nous aurons donc comme objectif de développer ce sens de l'observation des phénomènes colorés et d'en comprendre les mécanismes physiologiques et psychologiques.
Il est également essentiel pour interpréter correctement ces phénomènes colorés de connaître la culture couleur de l'observateur, afin de mieux appréhender la symbolique des couleurs dans le bon contexte historique et géographique. Car les couleurs ne prennent leur sens que pour autant qu'elles sont dans un contexte donné et souvent associées ou opposées à telle ou

telle autre. C'est le contexte qui leur donne leur signification. « Dans l'absolu, on peut dire que les couleurs n'ont pas de sens, elles n'ont que des emplois et c'est tel ou tel emploi qui donne leur sens » (Michel Pastoureau).

Mode pédagogique

La couleur permet aux fleurs et aux fruits d'être plus visibles par effet de contraste, ce qui permet aux abeilles de sélectionner les plantes à butiner et aux hommes de distinguer les fruits mûrs, prêts à être consommés. Cette expérience de la couleur est partagée et transmise aux différents groupes d'individus qui apprennent à maîtriser ces codes par empirisme. L'expérimentation de la matière colorée par la manipulation directe des pigments est le premier moyen de se familiariser avec la couleur. Le jeu de la manipulation et des mélanges de couleurs ayant opéré, nous pourrons ensuite observer l'impact de la lumière sur nos couleurs-matières. Voir les variations des couleurs suivant les sources de lumières colorées nous permettra de mieux intégrer les interactions des deux systèmes fondamentaux de la couleur, l'additif et le soustractif. Une fois l'expérience vécue, il faudra être capable de la comprendre, de la reproduire, de la maîtriser et de l'exprimer.
Nombre d'hommes de science ont proposé de classer et d'organiser les couleurs. Ces systèmes de classifications seront étudiés et nous verrons qu'ils nous permettront de structurer notre propre perception des couleurs. Au delà des systèmes de classement scientifiques de la couleur, il existe des règles d'harmonies entre les couleurs (comme en musique). L'étude des sept contrastes de Itten nous aidera à anticiper les effets colorés souhaités et ainsi nous permettra de mieux maîtriser notre langage couleur.
Les couleurs nous paraissent parfois belles ou laides ? La subjectivité d'une telle appréciation nous montre que les couleurs véhiculent en elles-même une histoire souvent en lien avec une mémoire, un passé, un vécu. Et c'est à travers ce prisme que l'on perçoit ou non de la beauté. Apprenons donc à regarder autrement avec nos yeux, sans *a priori*, en toute objectivité.

Mode d'évaluation

Chaque étape théorique est suivie d'un travail pratique avec recherche et développement hors cours. Les notations sont généralement établies suivant 3 critères : le respect des consignes, la qualité du travail *in situ* et hors cours, la qualité de la présentation (écrite et orale).

Bibliographie

Itten (Johannes) - *Art de la couleur*, Paris, Dessain et Tolra.
Delamaire (François) et Guineau (Bernard) - *Les Matériaux de la couleur*, Paris, Gallimard
Lenclos (Jean-Philippe et Dominique) - *Les couleurs du monde* - Le Moniteur.
Pastoureau (Michel) et Simonnet (Dominique) - *Le petit livre des couleurs* - Collection Points
Valeur (Bernard) - *La couleur dans tous ses éclats*, Paris, Belin.

Lumière et couleur

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Nathalie Junod-Ponsard

Construire un enseignement de la lumière et la couleur, c'est stimuler la sensibilité et renforcer la perception qu'ont les étudiants du monde qui les entoure, de leur environnement et de l'appréhension du monde même. C'est les confronter à la matérialité du monde extérieur et sa perception. La lumière, les champs lumineux et colorés nous immergent et révèlent notre environnement différemment au fil des heures diurnes et nocturnes. Lorsque nous évoquons la lumière-couleur, c'est un champ d'objets visuels, d'éléments immatériels mais visibles, des lieux métamorphosés, des interventions urbaines qui sont sujets pour se confronter au réel.

Objectifs pédagogiques

Sensibilisation à la matière et à la lumière et à l'interaction des deux par l'expérimentation, l'analyse et l'observation. Création d'un dispositif par une mise en œuvre des matériaux et des lumières.

Les quatre états de la lumière seront abordés :

- L'éclat : concentration d'énergie.
- L'éclairage : propriétés de la lumière dans l'espace.
- La couleur : chromatisme du site et localisation des objets et des plans de profondeurs.
- La matière : la lumière nous informe de la présence des volumes, des surfaces et de leurs textures.

S'approprier la matière-lumière révélatrice des espaces et objets passe par l'étude des jeux optiques dans la nature, par l'étude de la lumière artificielle, par la perception des couleurs lumière, par leur mobilité, par l'influence de celles-ci sur notre environnement et par l'étude de la phénoménologie des couleurs lumineuses.

Mode pédagogique

Expérimentations, aperçu des outils et création. Les étudiants sont amenés à expérimenter la lumière naturelle et artificielle sous forme d'ateliers lumière avec du matériel technique : projecteurs lumière, gélatines colorées, filtres (etc.). Ils doivent créer des dispositifs lumineux, analyser leur impact sur leur environnement et/ou créer un environnement spatial. Sont abordés les sources, le rendu des couleurs, variations et mouvement. L'expérience passe par l'utilisation d'une variété d'outils, de matériaux et supports, de changements d'échelles et thématiques. Cette démarche passe par l'acuité de la visibilité des choses, du réel. La lumière est également sujet à des expérimentations grandeur nature sollicitant l'élève à créer sa propre expression, un nouveau langage lumière.

Mode d'évaluation

Les étudiants documentent leur approche de la lumière, leurs recherches, expérimentations et création spatiale et lumineuse par des notes, photographies et vidéos.

Bibliographie

John Gage - *Colour & Culture* 1989
Ellen Marx - *Méditer la couleur*
Les contrastes de la couleur (Dessain & Tolra) Paris 1973
Couleur Optique
Barren Faber - *Light, colour & environnement* 1982
Le pouvoir de la couleur 1998
Platon - *Le timée*
Aristote - *Traité du ciel*
Jorat Tornquist - *Colore - Luce*
Yvonne Duplessis - *Les couleurs visibles et non visibles*
La vision parapsychologique des couleurs
Johannes Itten - *Art de la couleur*
Aldous Huxley - *Les portes de la perception*
L'art de voir
Derek Jaman - *Chroma*
Donald Judd - *Couleur* (Hatje Cantz Publishers)
Ludwig Wittgenstein - *Remarques sur les couleurs*
Johann Goethe - *Traité des couleurs*

Michel-Eugène Chevreuil - *De la loi du contraste simultané des couleurs et de l'assortiment des objets colorés* (Pitois-Lecrault 1839)
David Batchelor - *La peur de la couleur*
Newton - *Le traité des couleurs*
Georges Didi-Huberman - *L'homme qui marchait dans la couleur*
Michel Gauquelin - *Rythmes biologiques, Rythmes cosmiques* (Marabout Université)
Josef Albers - *Interaction of colleurs* 1963
Betty Wood - *L'influence de la couleur* (Le Jour 1987)

Lumière

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Gérald Karlikow

Objectifs pédagogiques

Développer chez l'élève une « culture générale » de la lumière tant au niveau de sa compréhension que de son utilisation. Au final l'élève doit savoir à partir de sources lumineuses multiples :

- Proposer un regard sur la coloration des ombres.
- Utiliser la lumière pour créer des systèmes d'ombres.
- Analyser sa vision en fonction des différentes lumières qui la compose.
- Apprendre à regarder et savoir exprimer par les mots, ou en un support matériel, la mémoire du regard.

Mode pédagogique

Montrer que les mots peuvent avoir des significations multiples.
Importance de la définition du champ de l'expérience et du référencement. Dans quelle lumière ? Sous quel angle ?
Base de la théorie lumière additive, soustractive, lumière colorée.

Programme

La lumière naturelle, la course du soleil, la qualité des ombres
La vision, le regard au quotidien.
L'ombre dans ses différentes composantes ; angles, dureté coloration.
Fabrication d'un « vitrail » composé à partir des filtres primaires exprimant une teinte définie au préalable.

Travail personnel

à la maison : analyse lumière de l'environnement quotidien. Choix d'un objet pour travailler sur l'ombre.
En relation avec les techniciens de la salle noire, explication des projecteurs, les dangers de l'électricité, les échauffements, utilisation des pieds de projecteurs et des câbles. À la fin de cette séquence, mise en place d'un passeport lumière qui permet aux élèves d'utiliser le matériel de la salle noire.

Travail personnel demandé à l'élève

Le champ de l'expérience ; utiliser l'objet apporté, comparer les différents objets :

- Couleur
- Saturation
- Transparence
- Évolution de l'objet sous différentes lumières
- Faire des prises de vues des expériences

- Classement des objets en fonction des champs de comparaison.
- Représenter sur un support papier les ombres et les reflets des objets en parallèle aux prises de vues.

Mode d'évaluation
Les élèves sont notés sur l'investissement dans le cadre de l'expérience et la qualité des rendus du travail personnel.

Matière

Semestres : 1er et 2e
Enseignantes : Lauriane Beaunier, Aurélie Mathigot

Objectifs pédagogiques
L'objectif du cours est de sensibiliser l'élève à sa perception en tant que telle pour savoir la qualifier et élaborer une réflexion créative et expérimenter. La matière est partout, il faut apprendre à la voir. Nous l'observerons et la décrirons avec un vocabulaire ciblé, pour mieux la comprendre dans sa globalité, tout en percevant les variations d'aspect, de texture, de toucher, de densité. La matière est naturelle ou synthétique, régénérée ou contrainte, indomptable ou élaborée dans un but défini. Elle est micro ou macro, elle saute aux yeux ou joue à troubler nos sens. Une fois observée, que peut-elle nous inspirer ? Cette approche permettra de chercher, tester, expérimenter pour créer de nouvelles matières dans un thème précis.

Mode pédagogique
Tout d'abord, un cours théorique sera alimenté par un inventaire de matières. Nous observerons et qualifierons tout d'abord la matière naturelle, puis celle créée par l'homme, par une approche design et artistique. Quand l'homme travaille la matière, est-ce pour son utilité, son aspect décoratif, son pouvoir d'évocation et de communication ? Ou tout à la fois ? Nous observerons des exemples qui nous permettront de nous positionner tout en élaborant un lexique de mots qualifiants et précis.
Une fois perçue et analysée, la matière sera expérimentée pour nourrir un répertoire d'aspect, de toucher et de textures correspondant à un thème qui sera proposé.
L'atelier se transformera en laboratoire : nous créerons de nouvelles matières en hybridant, opposant, mixant, rythmant des matériaux existants préalablement sélectionnés avec précision. Il faudra à la fois choisir et orienter ces créations tout en jouant avec la matière et la manipuler sans à priori.

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité de l'étudiant est exigée. Il faudra choisir 5 matières de différentes sources préalablement définies et les qualifier au plus précis en premier lieu. Ensuite, il faudra créer différentes matières qui dialogueront dans une présentation finale.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait en continu. La présence, la curiosité et la motivation seront primordiales ainsi qu'une créativité ouverte à l'expérimentation.

Structure et construction

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Martin Gautron, Xavier Miclet, Denis Pegaz-Blanc

Objectifs pédagogiques

- Connaître l'atelier ses règles de sécurités et ses pratiques. Découvrir les outils et leurs usages.
- Appréhender le processus de création en volume, en espace.
- Favoriser la résolution de problèmes constructifs. Connaître les notions élémentaires de statiques des structures et de résistance des matériaux.
- Mettre en œuvre à échelle 1 un projet d'envergure.

Mode pédagogique

L'enseignement se déroule en mode workshop avec une immersion intensive en atelier et dans l'espace de réalisation.

Mode d'évaluation

La présence, l'implication et la participation active au projet dans les phases de conception et de réalisation.

Représentation et géométrie de l'espace et du volume

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Sophie Cambrillat, Nicolas Nemitz

Objectifs pédagogiques

L'enseignement et la pratique des modes de représentation du volume et de l'espace permettront :

- L'étude des modes de description du volume et de l'espace. Il s'agit de nommer, d'illustrer et d'exercer les notions se rapportant à la dimension sensible du volume et de l'espace et à leur description par le dessin au moyen de la géométrie projective.
- L'approche de la projection plane et, en particulier, l'exploitation des modes de projections orthogonales en vue de la construction à échelle réduite et à échelle 1 (relevé de vraies grandeurs, développés…)
- La maîtrise du dessin perspectif par la construction et la technique à main levée. La maîtrise du passage d'une idée au dessin, du plan à l'espace.
- La compréhension des liens avec la modélisation et la représentation informatique des volumes et des espaces.
- L'exploration du dessin comme vecteur de recherche, de découverte et d'évocation. L'enseignement doit permettre aux étudiants d'acquérir l'habitude et l'aisance de la pratique du dessin prospectif. Ils doivent être amenés à saisir l'importance de la recherche et de la manipulation dessinée au travers d'ateliers partagés avec d'autres disciplines (espace, objet, couleur…).
- La construction du regard, entendu comme capacité à interroger ce qui nous entoure. Il s'agit autant d'exercer la main que l'œil et l'esprit au travers d'une pratique qui les associe dans une étroite complicité.

Mode pédagogique

Une alternance de cours, de séances de dessin et d'ateliers partagés avec les autres disciplines exerce les étudiants à la pratique et à la description de l'espace et du volume, ainsi qu'au questionnement des différents modes et outils de représentation.

Mode d'évaluation

Le travail de l'étudiant sera évalué par un contrôle continu et le rendu des exercices.
La majeure partie des exercices et travaux sera réalisée en atelier. Les étudiants pourront néanmoins être invités à effectuer des recherches entre les séances.

2E ANNÉE

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Couleur dans l'espace architectural

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Françoise Couvez

Objectif pédagogique

Analyser l'intervention de la couleur et de la matière comme outil opérationnel dans la création d'un espace architectural.
La composante couleurs / matériaux est un élément constitutif de l'espace architectural au même titre que le tracé, les proportions, les lumières et l'échelle. L'œuvre des grands architectes a montré que cette composante est un travail sur la lumière naturelle. Elle n'est ni superflue ni gratuite lorsqu'elle est en cohérence avec la géométrie et elle se différencie de la couleur picturale.
C'est une composante dynamique à la fois par la puissance chromatique (et ses interactions), par la lumière (sa mouvance spatio-temporelle), par les différentes perceptions dues aux déplacements, et par l'évolution des éléments dans le temps. Architecture implique : matériau, usager, site, contexte.
Le processus du projet, exigeant une capacité d'anticipation, un transfert de perception liés à l'expérience des notions d'échelle et de proportions au sens large et le détour par l'espace imaginaire, permet, après transposition, la cohérence de l'espace projeté.
Cette composante est souvent le moyen principal et le moyen le plus visible d'intervenir pour réhabiliter l'intérieur de bâtiments, prestigieux comme un musée ou plus modeste comme une école.
La composante couleurs / matériaux est un moyen d'expression très intense qui contribue au rayonnement de l'espace.

Mode pédagogique

Cours généraux par exposés et photos pour la partie théorique avec des exemples pris dans toute l'histoire de l'architecture et de l'architecture intérieure y compris dans la création actuelle.
Les travaux demandés viseront à stimuler la curiosité, le sens de l'observation, les capacités de mémorisation, la sensibilité de l'élève.

Mode d'évaluation

Exercices en ateliers et analyse *in situ* (bâtiments ou expositions). En général 3 exercices pour chaque trimestre.

Morphostructure

Semestre : 1er
Enseignant : Denis Pegaz-Blanc

Objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objectif d'accéder à la connaissance technique par la mise en situation et l'expérimentation.
Résoudre un problème, développer un axe pertinent de réflexion, émettre des hypothèses et les évaluer en les mettant en œuvre en est l'enjeu principal.
Cette confrontation au réel permet l'acquisition de la maîtrise des éléments, des matériaux, de leurs qualités et de leurs facultés. Il s'agira in fine d'être à l'échelle des circonstances, d'oser entreprendre et de libérer la créativité.

Modalité d évaluation
L'élève est évalué par un contrôle continu.

Perspective, représentation de l'espace

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Perrine Belin

Objectifs pédagogiques
L'enseignement et la pratique des modes de représentation de l'espace permettront aux étudiants du secteur architecture d'intérieur :
— La compréhension de la spécificité du dessin d'architecture
— L'approfondissement et la maîtrise de l'inscription des trois dimensions de l'espace dans le plan de la feuille de papier, qui conduit à envisager la représentation comme un point de vue sur l'espace.
— L'approfondissement et la maîtrise de la projection plane, l'acquisition des modes de description de l'espace et de l'architecture. Il s'agit de nommer, d'illustrer et d'exercer les notions se rapportant à l'espace et à sa description par le dessin au moyen de la géométrie projective.
— La construction du regard, entendu comme capacité à interroger ce qui nous entoure. Il s'agit autant d'exercer la main que l'œil et l'esprit au travers d'une pratique qui les associe dans une étroite complicité.
— L'exploration du dessin comme vecteur de recherche, de découverte et d'évocation.

L'enseignement doit permettre aux étudiants d'acquérir l'habitude et l'aisance de la pratique du dessin comme outil de projet et comme outil de communication. Ils doivent être amenés à saisir l'importance de la recherche, de la manipulation et de la description dessinée au travers d'ateliers partagés avec les studios de projet.

Mode pédagogique
Une alternance de cours, de séances de dessin et d'ateliers partagés avec les studios de projet exerce les étudiants à la pratique et à la description de l'espace, ainsi qu'au questionnement des différents modes et outils de représentation.
Dans un jeu d'allers-retours, des séances de dessin *in situ* forgent la prise de conscience de l'espace et le questionnement de sa perception et de sa représentation, et des séances de cours et de dessin en atelier permettent d'acquérir et d'exercer les techniques et logiques des modes de représentation conventionnels de l'architecte : le plan, la coupe, l'axonométrie, la perspective.

Au cours de l'année, plusieurs ateliers partagés avec les studios de projet sont l'occasion de manipuler les notions et outils acquis et d'apprendre que tout dessin, et *a fortiori* tout dessin d'espace est porté par une intention.

Mode d'évaluation
Le travail de l'étudiant sera évalué par un contrôle continu et le rendu des exercices.

Travail personnel demandé à l'élève
La majeure partie des exercices et travaux sera réalisée en atelier. Les étudiants pourront néanmoins être invités à effectuer des recherches entre les séances.

CINÉMA D'ANIMATION

Morphostructure

Semestre : 1er
Enseignant : Nicolas Nemitz

Objectifs pédagogiques
Comprendre la nature du mouvement, la dynamique et les principes physiques qui les gouvernent.
Comprendre les modes de description du mouvement et enrichir sa pratique.
Faire les liens entre structure interne et forces externes dans la perspective de l'animation.

Mode pédagogique
À travers l'étude approfondie des structures animales et la compréhension des interactions mécaniques avec leurs environnements, analyser les modes de locomotions. Traduire des séquences et en comprendre les enjeux physiques et dynamiques.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait en continu. La présence, la recherche et la curiosité y tiendront une part importante. Par ailleurs, des rendus intermédiaires viendront ponctuer le semestre.

DESIGN GRAPHIQUE

Perspective

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Emmanuelle Sainte Fare Garnot

Objectifs pédagogiques
L'enseignement du dessin de perspective et sa pratique permettront à l'élève :
- De s'emparer du dessin de perspective comme d'un outil de description permettant de restituer en deux dimensions un espace qui, en réalité, en compte trois.
- De questionner la perception sensible et conique de l'œil humain et la restitution de celle-ci par une image.
- La connaissance des modes de représentation de l'espace, leurs caractéristiques, et les

utilisations qui leur sont propres.
- La représentation, dans chacun de ces modes, d'un objet architectural selon un point de vue et/ou un objectif photographique donné.
- L'accueil de la pratique du dessin d'espace comme outil de recherche de forme(s), comme instrument dans le processus de création.

Mode pédagogique

Les modes de représentation de l'espace sont abordés successivement. Il s'agit, pour chacun d'entre eux, d'interroger ses caractéristiques, son utilité, puis d'aborder la construction du cube comme objet référent, posant dans l'espace les trois dimensions, les angles et les réductions employées dans certains cas, les fuyances dans d'autres. Cet objet CUBE est traité comme référentiel et permet, par extension ou sculpture, de construire des objets plus techniques selon des plans fournis. Toutes les variables qu'offre le dessin de perspective, hauteur et axe du regard choix de l'orientation, objectif photographique employé, perspective conventionnelle ou réelle sont traitées, questionnées au travers d'exercices. Elles amènent à comprendre le dessin d'espace comme un lieu de choix, de prise de position au service d'une intention.

Mode d'évaluation

Le travail des élèves est évalué par des exercices précis tout au long de l'année

Travail personnel demandé à l'élève

Le cours est un moment de découverte, de compréhension et de prise de notes ; les élèves réalisent les exercices entre les séances, individuellement ou en groupes de deux à trois élèves.

DESIGN OBJET

Morphostructure

Semestre : 1er
Enseignant : Laurent Godart

Objectifs pédagogiques

Ce cours propose de sensibiliser l'étudiant à la compréhension, l'emploi et la transformation des grandes familles de formes utilisées dans la conception d'objets structurels ou de systèmes constructifs.
L'étudiant est invité à investir la géométrie et les structures en 2D et 3D afin d'en comprendre les enjeux dans des applications abstraites avancées comme dans les cours de design projets.

Mode pédagogique

Le cours est élaboré par phases d'apports théoriques et une mise en œuvre immédiate en cours ou en atelier. Les apports sont établis en regard des cours de Design objet afin d'être au plus proche des besoins.

Modalité d évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité et la ponctualité de l'étudiant est exigée.

Perspective

Semestre : 1er
Enseignante : Emmanuelle Sainte Fare Garnot

Objectifs pédagogiques
L'enseignement du dessin de perspective et sa pratique permettront à l'élève : de s'emparer du dessin de perspective comme d'un outil de description permettant de restituer en deux dimensions un espace qui, en réalité, en compte trois. De questionner la perception sensible et conique de l'œil humain et la restitution de celle-ci par une image ; la connaissance des modes de représentation de l'espace, leurs caractéristiques, et les utilisations qui leur sont propres ; la représentation, dans chacun de ces modes, d'un objet architectural selon un point de vue et/ou un objectif photographique donné ; l'accueil de la pratique du dessin d'espace comme outil de recherche de forme(s), comme instrument dans le processus de création.

Mode pédagogique
Les modes de représentation de l'espace sont abordés successivement. Il s'agit, pour chacun d'entre eux, d'interroger ses caractéristiques, son utilité, puis d'aborder la construction du cube comme objet référent, posant dans l'espace les trois dimensions, les angles et les réductions employées dans certains cas, les fuyances dans d'autres. Cet objet CUBE est traité comme référentiel et permet, par extension ou sculpture, de construire des objets plus techniques selon des plans fournis. Toutes les variables qu'offre le dessin de perspective, hauteur et axe du regard choix de l'orientation, objectif photographique employé, perspective conventionnelle ou réelle sont traitées, questionnées au travers d'exercices. Elles amènent à comprendre le dessin d'espace comme un lieu de choix, de prise de position au service d'une intention.

Mode d'évaluation
Le travail des élèves est évalué par des exercices précis tout au long de l'année

Travail personnel demandé à l'élève
Le cours est un moment de découverte, de compréhension et de prise de notes ; les élèves réalisent les exercices entre les séances, individuellement ou en groupes de deux à trois élèves.

DESIGN VÊTEMENT

Couleur et vêtement

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Blandine Bontour

Objectifs pédagogiques
L'élève va affiner sa perception de la couleur, son sens et son langage, en rapport avec la matière et la forme. Par étapes, l'élève acquiert des outils pour construire et argumenter des assemblages de teintes selon le sens qu'elles dégagent.
Dans une première étape sur des collections existantes, il se sensibilise au coloris par différents médiums, le pastel, l'encre, la gouache et se confronte à sa transposition sur la matière textile, par la teinture. Il s'exerce à reconnaitre la qualité des teintes en référence aux trois paramètres de base, puis à utiliser un vocabulaire précis qui le qualifie, en élaborant un répertoire de « famille de couleurs ». Puis, en collaboration avec le cours de vêtement, il construit un univers qui lui est propre, à caractère coloré fort, pour dégager une gamme, la

proportionner, l'équilibrer. Les notions de contrastes et d'harmonies sont ainsi questionnées au regard de leur collection et déclinées selon son process.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou programme
Allers et retours entre des ateliers plus théoriques et la pratique
Fondamentaux : caractéristiques, contre-typages, contrastes, familles, gammes, Harmonie, répartition rythme dans une collection.

Mode d'évaluation
Le contrôle des acquis et des projets se fait de façon continue et lors de la présentation finale des travaux, sous forme de dossiers composés.

Travail personnel demandé à l'élève
Une curiosité active de l'air du temps des créateurs, dont les silhouettes ont une particularité couleur et une collecte d'échantillons en parallèle des cours.

Perspective

Semestre : 1er
Enseignant : Yann Mercier

Objectifs pédagogiques
Enseignement des données fondamentales de la perspective.
Pratique de la perspective dans le champ de la conception du projet architectural. Maîtrise de l'expression du dessin perspectif par la construction et la technique à main levée. Maîtriser le passage d'une idée au dessin, du plan à l'espace.
L'idée d'un espace peut se former grâce à un dessin dépouillé, à des séries d'esquisses, de collages, de documents.
La maîtrise des techniques de représentation est essentielle, ainsi que les moyens plastiques.
La perspective à main levée est le lieu même de l'élaboration du projet, espace de rencontre entre les déterminants techniques, analytiques et intuitifs (choix d'angle de vue, ou de dessins multiples définissant un même espace).
La technique de la perspective à main levée s'impose, en ce qu'elle revêt un caractère de proposition, de trame, de structure première du projet, mais aussi parce qu'elle est malléable, souple, (jeux de calques, effacements) et susceptible de traduire, d'évoquer rapidement des espaces, objets, effets plastiques, scénographiques : lumière, contrastes, rythmes, aspects graphiques...
Aptitude à la visualisation, à la projection, le dessin se révèle outil facile, si familier qu'il en permet l'oubli.
Le dessin à main levée comme outils de recherche permet de visualiser et de communiquer des concepts, d'offrir une image souple, ouverte quant à sa lecture.

Mode pédagogique
Dessins d'observation en perspective à main levée (extérieurs et intérieurs de bâtiments).
Développer la capacité à construire une méthodologie de travail, de conception par différentes étapes de recherches (analyse, documentations, croquis, plans et dessin en perspective, rendu final).
L'ensemble de ce travail (documentations, croquis, collages, peintures, plans, etc.) est regroupé dans un carnet.

Mode d'évaluation

Relevé de présence, comportement, présentation d'un dossier / expérimentations.
Le travail de l'étudiant sera évalué par un contrôle continu, contenu dans le carnet (des premières recherches au rendu final).
La pertinence spatiale des propositions, ainsi que la qualité des dessins et du sens apporté au projet, seront les critères d'évaluation.
Les travaux seront réalisés en atelier, mais les étudiants sont invités à étendre leurs recherches et leurs idées entre les séances.

DESIGN TEXTILE ET MATIÈRE

Couleur et textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Blandine Bontour

Objectifs pédagogiques

L'élève va affiner sa perception de la couleur, son sens et son langage, en rapport avec le textile. Par étapes, l'élève acquiert des outils pour construire et argumenter des assemblages de teintes selon le sens qu'elles dégagent.
Tout d'abord sur un projet court, il se sensibilise d'abord au coloris plastique par différents médiums, le pastel, l'encre, la gouache et se confronte à sa transposition sur la matière textile, par la teinture. Il s'exerce à reconnaitre la qualité des teintes en référence aux trois paramètres de base, puis à utiliser un vocabulaire précis qui le qualifie, en élaborant un répertoire de « famille de couleurs ».
Il construit un univers qui lui est propre, à caractère coloré fort, pour dégager une gamme, la proportionner, l'équilibrer. Les notions de contrastes et d'harmonies sont ainsi questionnées.
Les collaborations successives avec le graphisme, le tissage, le jacquard, l'impression et le volume sur deux sujets communs, sont autant d'occasions de réflexion et d'usage de leurs gammes, et selon les particularités de chacun des domaines.
À cette étape, on recourra à l'informatique pour préparer les déclinaisons de ces textiles.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou programme

Allers et retours entre des ateliers plus théoriques et la pratique. Echantillons en sérigraphie textile et teinture au sein de l'atelier d'impression, tissage, jacquard, et architecture. Préparation du tissage et Jacquard sur ordinateur.
Fondamentaux : caractéristiques, contre-typages, contrastes, familles, gammes, harmonie.

Mode d'évaluation

Le contrôle des acquis et des projets se fait de façon continue et lors de la présentation finale des travaux, sous forme de dossiers composés. Qualité des photos de référence.

Travail personnel demandé à l'élève

Une curiosité active de son environnement artistique l'amènera à proposer une collecte personnelle couleur en parallèle des cours, pour une meilleure dynamique autour de la réflexion théorique.

Perspective

Semestre : 1er
Enseignant : Yann Mercier

Objectifs pédagogiques

Enseignement des données fondamentales de la perspective.
Pratique de la perspective dans le champ de la conception du projet architectural. Maîtrise de l'expression du dessin perspectif par la construction et la technique à main levée. Maîtriser le passage d'une idée au dessin, du plan à l'espace.
L'idée d'un espace peut se former grâce à un dessin dépouillé, à des séries d'esquisses, de collages, de documents.
La maîtrise des techniques de représentation est essentielle, ainsi que les moyens plastiques.
La perspective à main levée est le lieu même de l'élaboration du projet, espace de rencontre entre les déterminants techniques, analytiques et intuitifs (choix d'angle de vue, ou de dessins multiples définissant un même espace).
La technique de la perspective à main levée s'impose, en ce qu'elle revêt un caractère de proposition, de trame, de structure première du projet, mais aussi parce qu'elle est malléable, souple (jeux de calques, effacements) et susceptible de traduire, d'évoquer rapidement des espaces, objets, effets plastiques, scénographiques : lumière, contrastes, rythmes, aspects graphiques...
Aptitude à la visualisation, à la projection, le dessin se révèle outil facile, si familier qu'il en permet l'oubli.
Le dessin à main levée comme outils de recherche permet de visualiser et de communiquer des concepts, d'offrir une image souple, ouverte quant à sa lecture.

Mode pédagogique

Dessins d'observation en perspective à main levée. (Extérieurs et intérieurs de bâtiments).
Développer la capacité à construire une méthodologie de travail, de conception par différentes étapes de recherches (analyse, documentations, croquis, plans et dessin en perspective, rendu final).
L'ensemble de ce travail (documentations, croquis, collages, peintures, plans, etc.) est regroupé dans un carnet.

Mode d'évaluation

Relevé de présence, comportement, présentation d'un dossier / expérimentations.
Le travail de l'étudiant sera évalué par un contrôle continu, contenu dans le carnet (des premières recherches au rendu final).
La pertinence spatiale des propositions, ainsi que la qualité des dessins et du sens apporté au projet seront les critères d'évaluation.
Les travaux seront réalisés en atelier, mais les étudiants sont invités à étendre leurs recherches et leurs idées entre les séances.

IMAGE IMPRIMÉE

Perspective

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Emmanuelle Sainte Fare Garnot

Objectifs pédagogiques
L'enseignement du dessin de perspective et sa pratique permettront à l'élève :
- De s'emparer du dessin de perspective comme d'un outil de description permettant de restituer en deux dimensions un espace qui, en réalité, en compte trois.
- De questionner la perception sensible et conique de l'œil humain et la restitution de celle-ci par une image.
- La connaissance des modes de représentation de l'espace, leurs caractéristiques, et les utilisations qui leur sont propres.
- La représentation, dans chacun de ces modes, d'un objet architectural selon un point de vue et/ou un objectif photographique donné.
- L'accueil de la pratique du dessin d'espace comme outil de recherche de forme(s), comme instrument dans le processus de création.

Mode pédagogique
Les modes de représentation de l'espace sont abordés successivement. Il s'agit, pour chacun d'entre eux, d'interroger ses caractéristiques, son utilité, puis d'aborder la construction du cube comme objet référent, posant dans l'espace les trois dimensions, les angles et les réductions employées dans certains cas, les fuyances dans d'autres. Cet objet CUBE est traité comme référentiel et permet, par extension ou sculpture, de construire des objets plus techniques selon des plans fournis. Toutes les variables qu'offre le dessin de perspective, hauteur et axe du regard choix de l'orientation, objectif photographique employé, perspective conventionnelle ou réelle sont traitées, questionnées au travers d'exercices. Elles amènent à comprendre le dessin d'espace comme un lieu de choix, de prise de position au service d'une intention.

Mode d'évaluation
Le travail des élèves est évalué par des exercices précis tout au long de l'année.

Travail personnel demandé à l'élève
Le cours est un moment de découverte, de compréhension et de prise de notes ; les élèves réalisent les exercices entre les séances, individuellement ou en groupes de deux à trois élèves.

SCÉNOGRAPHIE

Lumière

Semestre : 2e
Enseignant : Gérald Karlikow

Il s'agit d'un stage d'initiation à la lumière dans son utilisation théâtrale.
À partir d'un extrait de pièce (choix à définir) construire une proposition de lumière.
Fondé sur la découverte et la pratique, les stagiaires vont manipuler les projecteurs afin de créer à partir de :

- Lecture du texte et proposition scénographique.
- L'espace est vide je mets de la lumière que ce passe-t-il ?
- Comment disposer la scénographie en fonction des possibilités techniques et dans combien de lumière.

Notion de regard multiple chaque spectateur voit une chose différente.
Une partie théorique :

- Pourquoi raconter
- Comment raconter
- Que peut raconter l'objet en fonction des angles différents.
- Le rapport au texte

Explication rapide du cheminement de la lumière, depuis la fabrication du courant jusqu'au projecteur (le projecteur, les gradateurs, le jeux d'orgues).
Démontage d'un projecteur et explication du système optique
Rapide tour d'horizon des différentes typologies des lampes (LED, halogènes, iodures, fluorescence, PAR).

Morphostructure

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Denis Pegaz-Blanc

Objectifs pédagogiques

Ce cours a pour objectif d'accéder à la connaissance technique par la mise en situation et l'expérimentation.
Résoudre un problème, développer un axe pertinent de réflexion, émettre des hypothèses et les évaluer en les mettant en œuvre en est l'enjeu principal.
Cette confrontation au réel permet l'acquisition de la maîtrise des éléments, des matériaux, de leurs qualités et de leurs facultés. Il s'agira *in fine* d'être à l'échelle des circonstances, d'oser entreprendre et de libérer la créativité.

Modalité d évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu.

Perspective

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Emmanuelle Sainte Fare Garnot

Objectifs pédagogiques

L'enseignement du dessin de perspective et sa pratique permettront à l'élève :

- De s'emparer du dessin de perspective comme d'un outil de description permettant de restituer en deux dimensions un espace qui, en réalité, en compte trois.
- De questionner la perception sensible et conique de l'œil humain et la restitution de celle-ci par une image.
- La connaissance des modes de représentation de l'espace, leurs caractéristiques, et les utilisations qui leur sont propres.
- La représentation, dans chacun de ces modes, d'un objet architectural selon un point de vue et/ou un objectif photographique donné.
- L'accueil de la pratique du dessin d'espace comme outil de recherche de forme(s), comme instrument dans le processus de création.

Mode pédagogique
Les modes de représentation de l'espace sont abordés successivement. Il s'agit, pour chacun d'entre eux, d'interroger ses caractéristiques, son utilité, puis d'aborder la construction du cube comme objet référent, posant dans l'espace les trois dimensions, les angles et les réductions employées dans certains cas, les fuyances dans d'autres. Cet objet CUBE est traité comme référentiel et permet, par extension ou sculpture, de construire des objets plus techniques selon des plans fournis. Toutes les variables qu'offre le dessin de perspective, hauteur et axe du regard choix de l'orientation, objectif photographique employé, perspective conventionnelle ou réelle sont traitées, questionnées au travers d'exercices. Elles amènent à comprendre le dessin d'espace comme un lieu de choix, de prise de position au service d'une intention.

Mode d'évaluation
Le travail des élèves est évalué par des exercices précis tout au long de l'année.

3e ANNÉE

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Couleur dans l'espace architectural

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Françoise Couvez

Objectifs pédagogiques
Les bases acquises en AI2 concernant cet élément constitutif de l'espace architectural au même titre que le tracé, les proportions, les lumières et l'échelle seront approfondies. Cet apprentissage facilitera une intégration éventuelle dans les équipes d'architecture.
De plus les compétences d'un coloriste s'avèrent nécessaires dans les domaines suivants :
à l'intérieur des bâtiments, la couleur est souvent le moyen principal et le plus visible, d'intervenir, dans le domaine de la rénovation ou de la reconversion.
à l'échelle urbaine, un travail sur l'enveloppe du bâtiment (constructions neuves ou existantes) est nécessaire.
Ainsi le contenu de ce cours permet de développer ces notions fondamentales.

Mode pédagogique
La suite du cours AI2 mettra en évidence l'adéquation entre couleurs / matériaux et espace architectural avec notamment des exercices de mise en application liés à l'usage et au contexte.
Une approche plus fine des matériaux de second œuvre des lumières naturelles et artificielles dans le projet sera développée à l'occasion de ces projets courts.
Notions de matériaux durables (peinture sans COV, sols souples recyclables etc.) avec d'éventuels intervenants extérieurs.
Exercices en situation urbaine dans un contexte professionnel.

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

CINÉMA D'ANIMATION

Morphostructure

Semestre : 2e
Enseignant : Nicolas Nemitz

Objectifs pédagogiques
Analyser les mouvements naturels. Comprendre une structure naturelle ou artificielle. Animer un mouvement apte à retranscrire un mécanisme complexe ou composé.

Mode pédagogique
L'étude fine des mécanismes du corps humain permet d'en comprendre les mouvements, les possibilités et les limites. A partir du choix d'une partie précise du corps, en proposer une animation réaliste. Le même travail sera mené sur un mécanisme artificiel. Enfin, l'hybridation de ces deux composantes sera l'occasion d'explorer de nouvelles possibilités.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait en continu. La présence, la recherche et la curiosité y tiendront une part importante. Par ailleurs, des rendus intermédiaires viendront ponctuer le semestre.

DESIGN TEXTILE ET MATIÈRE

Design couleur et textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Vonnik Hertig

Objectifs pédagogiques
L'élève se forme au savoir-faire du designer coloriste textile. En s'appuyant sur les fondamentaux de la couleur, il apprend à concevoir des ambiances chromatiques de textiles, de matériaux pour l'objet et de matériaux pour l'espace. Il les matérialise dans une interaction avec le graphisme et dans les techniques du tissage, de la maille, de l'impression ou dans des techniques diverses d'expérimentations de matériau. Parallèlement à la pratique coloriste, il travaille à la maturation de son propre regard, à l'enrichissement de son répertoire des mots de la couleur, à l'invention de méthodologies de recherche, à l'approfondissement de l'harmonie et du sens de la couleur.
L'élève est formé et entraîné, par l'enseignement de la couleur, au développement du sens et à la structuration du projet, à la maîtrise de l'analyse du contexte, à l'élaboration d'une démarche d'hypothèses préliminaires, à l'autoévaluation, à l'apprentissage des difficiles choix intermédiaires et définitifs, à leur finalisation et au final, à sa prise d'autonomie et à la découverte de sa liberté de créateur en dépit d'un cadre prédéfini.
Les objectifs principaux sont l'apprentissage de la chaîne de conception couleur appliquée à un contexte Mode, Design ou Espace et la formation par l'expérimentation d'une situation prototypale du grand projet de 5e avant la césure de la 4e année où la plupart des élèves partira suivre d'autres cours dans le cadre des échanges Erasmus et consacrera la majeure partie du temps restant à la conception du mémoire. L'objectif est aussi de les amener en fin de 3e année à un niveau de savoir-faire opérationnel pour leur premier stage en milieu professionnel, la conception couleur y occupant d'emblée une très grande place.

Mode pédagogique

Au 1er semestre, dans le cadre du projet commun à toutes les disciplines du secteur en partenariat avec une entreprise de Design textile et matière du domaine de la mode, de l'habitat ou de l'industrie, l'élève élabore le thème couleur de son projet en explorant des sources d'inspiration variées à partir de documents, personnels, graphiques, photographiques et/ou à partir de ressources documentaires, portant sur l'histoire, l'actualité et la prospective Couleur / Matériaux dans l'univers, selon son thème personnel de projet, de l'Art et du Design. À partir de différents concepts chromatiques et de matières, il travaille les nuances des tonalités, des saturations et des niveaux de clarté, ainsi que les différents parti-pris d'ambiances chromatiques qui constituent son thème, les effets colorés (facture, mise en œuvre, matériaux, ennoblissements). Il élabore des gammes de couleurs au moyen des matériaux artistiques traditionnels (pigments, supports) et les met en œuvre dans les techniques graphiques, textiles et dans différents procédés de matériaux réalisables dans les ateliers techniques de l'école. Il procède à la construction chromatique de son projet en imaginant des scénarii de croisements entre couleurs, graphismes, textiles et matériaux.
Il travaille les mots de la couleur et de l'harmonie ainsi qu'à la communication visuelle de son projet final.
Au 2e semestre, en interaction avec les cours d'impression, de graphisme, de tissage et de maille au cours de workshops sur des sujets courts portant sur des techniques créatives pour des applications Mode ou habitat, le cours de couleur s'attache à la maîtrise des phénomènes de synthèse optique (fils de chaîne et de trame), de la coordination chromatique des unis, faux-unis, motifs à différentes échelles - en élaborant des variantes de couleurs par familles de matières / matériaux, et du rendu numérique des couleurs.

Mode d'évaluation

L'évaluation continue est établie sur les critères suivants :
— Le niveau des acquis fondamentaux.
— L'énergie de l'engagement personnel.
— L'ouverture à une démarche expérimentale ouverte.
— L'aptitude à la conceptualisation, à l'autoévaluation et à l'autonomie en fin d'année.

Bibliographie

Albert-Vanel Michel – *La couleur dans les cultures du monde* – Dangles, 2009.
Ball Philip – *Histoire vivante des couleurs / 5000 ans de peinture racontée par les pigments* – Hazan, 2005.
Batchelor David – *La peur de la couleur* – Autrement, 2001.
Brusatin Manlio – *Histoire des couleurs* – Flammarion, 1986.
Charnay Yves et Givry Hélène – *Comment regarder les couleurs dans la peinture* – Hazan, Guide des Arts, 2011.
Conrad Beerli – *Poétique et société des couleurs. Essai sur la vie des couleurs entre elles et dans l'Histoire* – Georg, 1993.
Delamare François et Guineau Bernard – *Les matériaux de la couleur* – Gallimard, Découverte, 2000.
Elias Mady et Lafait Jacques – *La couleur : lumière, vision et matériaux* – Belin, Echelles 2006
Fillacier Jacques – *La pratique de la couleur* – Dunod.
Gage John – *Couleur et culture* – Thames & Hudson.
Gage John – *La couleur dans l'art* – Thames & Hudson, 2009.
Itten Johannes – *Art de la couleur* – Dessain et Tolra, 1973.
Lenclos Jean-Philippe et Dominique – *Les couleurs du monde* – Le Moniteur.
Lenclos Jean-Philippe et Dominique – *Les couleurs de la France* – Le Moniteur.

Mollard-Desfour Annie – *Dictionnaire des mots et expressions de la couleur du XXe siècle* – CNRS Éditions.
Roque Georges – *Art et science de la couleur* – Nimes, Chambon, 1997.
Varichon Anne – *Couleurs : pigments et teintures dans les mains des peuples* – Seuil, 2000.

DESIGN OBJET

Lumière : « Light » workshop à l'international

Semestre : 2e
Enseignante : Nathalie Junod Ponsard

Ce projet conduit des étudiants du secteur Design objet, d'EnsadLab et de l'Academy of Art, Architecture & Design in Prague (UMPRUM) à concevoir et réaliser des installations en utilisant le médium de la lumière dans l'intention de modifier la perception de l'espace dans lequel s'inscrit le dispositif.
Diviser le monde entre matériel et immatériel peut introduire la notion de passage entre deux lieux, d'un espace chromatique à un espace achromatique. Les étudiants sont amenés à se questionner sur ce que ces espaces opposés engendrent, sur la dualité entre l'espace vide et l'espace plein, l'espace de l'ombre et celui de la lumière ou peut être la fusion de ces espaces. La lumière et ses longueurs d'onde (couleurs du spectre) révèlent les lieux, nous les donnent à voir.
Les étudiants sont amenés à créer des installations lumineuses dans les lieux qui leur sont proposés. Il s'agit de dispositifs qui donnent à voir une nouvelle perception des espaces, utilisant la lumière comme un médium de transformation et d'apparition. Ces installations sont des passages physiques autant que lumineux. Ce qui signifie que la matérialité de ces espaces lumineux recréés devient plus forte. Dans ce projet, les étudiants cherchent à produire une perception spatialisée et lumineuse en réaction aux espaces pré-existants.
Ce thème fait apparaître des installations comme des espace-lumière devenant sujet, se situant eux-mêmes dans l'espace d'exposition. Ils pourront évoquer des : espace-mouvement, ou espace instable, espace-accident, ou encore espace-double, comme un mirage. La lumière est spatialisée, elle se projette et forme des tracés entre le lieu et les œuvres.

Objectif pédagogique
Dans ce projet d'expérimentations et de recherches autour de la lumière, les étudiants cherchent à produire une perception spatialisée et lumineuse en réaction aux espaces pré-existants. Des conférences seront données sur la perception visuelle et la lumière (sens et états de la lumière) et, sur la lumière dans l'art contemporain.
Les étudiants expérimentent les principes de la lumière dans le studio. Tout en travaillant sur leurs recherches conceptuelles autour de la thématique, ils travaillent en grandeur réelle les effets de la lumière artificielle et/ou naturelle. Les étudiants choisissent leur propre lieu d'intervention dans l'espace proposé en vue d'y créer une installation lumière ou un dispositif lumineux.
Expérimentations et recherches sont constitutives de la conception et de la réalisation de chaque projet. Le temps se passe sur le site pour acquérir le concept et expérimenter la matière-lumière, les longueurs d'onde et d'autres matériaux, et enfin pour choisir les matériaux nécessaires et adéquats à la construction de leur projet. Une des idées principales, outre l'expérience de la lumière (des éclairages) est de se concentrer en peu de temps sur la

création et la réalisation afin de trouver des solutions matérielles et économiques. Ce temps court force à concevoir et agir vite, développe la créativité.
Il s'agit également de produire des interférences entre art, espace et technologies, lumière et mouvement, programme et projections dans la recherche de nouvelles esthétiques.

Mode pédagogique
Le workshop se déroule sur une durée d'une semaine, tous les jours, à l'Academy of Art, Architecture & Design in Prague(UMPRUM). Il est ouvert aux étudiants de Design objet et aux chercheurs de divers programmes de recherche EnsadLab afin de valoriser transdisciplinarité et transversalité. Les étudiants sont volontaires. Effectifs maximum : 3 étudiants et 3 chercheurs. Il sera suivi du tournage d'une vidéo montrant les différentes étapes du travail, d'une exposition à L'UMPRUM qui permettra des échanges avec un large public, et d'une publication décrivant le déroulement, le résultat du workshop, le travail de chaque étudiant.

5E ANNÉE

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Couleur dans l'espace architectural

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Françoise Couvez

Objectif pédagogique
Assurer le suivi de projets en recentrant la composante couleurs / matériaux dans l'espace architectural en fonction de la recherche particulière de l'élève.

Mode pédagogique
Guider la démarche de chacun en corrigeant, et, en orientant vers des références architecturales adaptées et personnalisées qui permettent de mûrir, de consolider et d'enrichir le projet .L'approche couleurs / matériaux contribue à l'affirmation de chacun.

Mode d'évaluation
Une note en fin de semestre évaluant la cohérence, l'esprit d'innovation et de recherche, la maitrise et l'autonomie, la progression régulière et la traduction juste des intentions dans la présentation du projet.

Design couleur et textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Vonnik Hertig

Objectifs pédagogiques
Développement du thème du grand projet selon l'angle de vue chromatique :
— Recherche et analyse des documents thématiques.
— Travail du coloris

- Recherches expérimentales d'harmonies et de contrastes d'ambiances, des effets spéciaux, des teintes, des finitions de surfaces.
- Conception d'une gamme de couleurs et construction d'un système chromatique de coordonnées, de contrastes, de proportions, d'aspects de surfaces, etc.
- Élaboration du plan de collection chromatique en fonction des familles de produits textiles, de matières et/ou de matériaux en fonction de leur complémentarité et de leurs spécificités.

Adaptation / Interaction des teintes de la gamme de couleurs initiale suivant les différents procédés de colorations des produits, leurs différents supports et les différentes échelles de graphismes.

Mode pédagogique

Encadrement et accompagnement méthodologique adaptés à chaque élève, dans le cadre de créneaux hebdomadaires.
Encadrement pédagogique associé dans le cadre de séances de travail collectif rassemblant les enseignants du secteur lors de bilans d'étapes ou de jurys blancs.

Mode d'évaluation

L'évaluation donne lieu à une note spécifique du cours de Couleur, en fin de chaque semestre.
L'évaluation de l'élève repose sur les critères suivants :

- Innovation du concept et des produits.
- Énergie d'expérimentations et initiatives personnelles dans l'élaboration de propositions créatives et de techniques innovantes.
- Originalité de l'univers chromatique dans le contexte du projet.
- Capacité d'autoévaluation.
- Autonomie - maturité.
- Implication régulière de l'élève par sa présence et son investissement
- Sens de présentation et de communication des études.

Première année

OBJECTIF GÉNÉRAUX ET DÉROULEMENT

Coordonnateur : Laurent Godart

La 1re année réunit l'ensemble des élèves admis au concours : cette année pluridisciplinaire et transversale permet d'acquérir les bases théoriques, techniques et méthodologiques communes à l'ensemble des secteurs de l'École.
Les cours alternent entre théorie et pratique et sont tous obligatoires. Chaque enseignement est crédité par des ECTS. Pour valider son année et pouvoir poursuivre le cursus, chaque étudiant doit impérativement obtenir 60 ECTS. Aucun redoublement n'est accepté.
Les étudiants sont répartis en quatre groupes. Chaque groupe dispose d'une salle de cours qui lui est affectée.
L'année scolaire est structurée selon un rythme pédagogique de trois temps répartis sur les deux semestres.

Déroulement

Temps 1 > Regarder et percevoir

Principe : une série d'exercices autour d'une thématique définie par le collège des enseignants associé à chaque groupe. La thématique est définie en fonction d'une actualité choisie qui peut être aussi bien une exposition, un événement, un fait de société, une innovation, etc.
Objectif : stimuler le regard et la perception en tentant d'en trouver des traductions créatrices dans différents médiums.

Temps 2 > Représenter : acquisition des outils conceptuels, techniques, pratiques et méthodologiques

Principe : cours hebdomadaires en alternance avec des workshops techniques.
Durée : 23 semaines.
Objectif : Apprentissage des outils, des savoirs et des méthodes.

Temps 3 > Exprimer et projeter : projets de synthèse thématique. « Les ateliers Projets »

Principe : workshops encadrés par l'ensemble des professeurs de 1re année, répartis sur cinq thématiques.
Objectif : initiation à la pédagogie du projet à partir d'une analyse fine et détaillée du contexte, imaginer, proposer et réaliser un projet plastique.

Répartition des crédits par matières

60 crédits par année
> 30 crédits au 1er semestre
> 30 crédits au 2e semestre

Matière		
Méthodologie de projet lié aux domaines	Espace	5
	Image	5
	Objet	5
Basiques	Dessin	4
	Dessin +	1
	Représentation et géométrie	5
Expressions plastiques	Peinture	3
	Sculpture	3
Cours théoriques	Sciences humaines	2
	Monde contemporain, HAC, Atelier de rencontres	3
	Anglais	2
Basiques techniques	Informatique	1
	Photo	2
	Son	1
	Vidéo	1
Basiques transversaux	Couleur	2
	Lumière	2
	Matière	2
	Typographie	3
	Structure et construction	4
Workshop	Temps 1 (initiation)	1
	Temps 3 (initiation au projet)	3
Total		60

Les élèves de 1re année sont répartis entre quatre groupes.
La répartition des crédits est différente en fonction des groupes car elle dépend des matières enseignées pendant le semestre.

GROUPE 1

Responsables : Christophe Naux & Denis Pégaze-Blanc

1er semestre		2e semestre	
Matière	Crédits	Matière	Crédits
Anglais	1	Anglais	1
Couleur Lumière	1 1	Couleur Matière Lumière	1 2 1
Dessin Dessin +	2 1	Dessin	2
Espace	3		
Image	3	Espace	2
Informatique	1	Image	2
Monde contemporain	1	HAC	1
Structure et construction	3	Structure et construction	1
Objet	3	Objet	2
Représentation et géométrie	3	Peinture	3
		Représentation et géométrie	2
Typographie	1	Sciences humaines	2
Sculpture	3	Temps 3	3
Son	1	Atelier de rencontres	1
Temps 1	1	Photo	2
Vidéo	1		
Total	30	Total	30

GROUPE 2

Responsables : Anne Ferrer & Mathieu Gaudric

1er semestre		2e semestre	
Matière	Crédits	Matière	Crédits
Anglais	1	Anglais	1
Couleur	1	Couleur	1
		Matière	2
Lumière	1	Lumière	1
Dessin	2	Dessin	2
Dessin +	1		
Espace	3		
Image	3	Espace	2
Informatique	1	Image	2
Monde contemporain	1	HAC	1
Structure et construction	3	Structure et construction	1
Objet	3	Objet	2
Sculpture	3	Représentation et géométrie	2
Représentation et géométrie	3	Sciences humaines	2
		Peinture	3
Typographie	1	Typographie	2
Temps 1	1	Temps 3	3
Son	1	Atelier de rencontres	1
Vidéo	1	Photo	2
Total	30	Total	30

GROUPE 3

Responsables : Sophie Larger & Dominique Feintrenie

1er semestre		2e semestre	
Matière	Crédits	Matière	Crédits
Temps 1	1	Anglais	1
Informatique	1	Couleur	1
		Dessin	3
Dessin Dessin +	1 1	Espace	2
Image	2	Image	3
Couleur Lumière Matière	1 2 2	HAC	1
Objet	2	Structure et construction	1
Espace	3	Objet	3
Représentation et géométrie	2		
Structure et construction	3	Représentation et géométrie	3
Monde contemporain	1	Sciences humaines	2
Sculpture	3	Peinture	3
Son	1	Temps 3	3
Photo	2	Vidéo	1
Anglais	1	Typographie	2
Typographie	1	Atelier de rencontres	1
Total	30	Total	30

GROUPE 4

Responsables : Laurent Ungerer & Élise Capdenat

1er semestre		2e semestre	
Matière	Crédits	Matière	Crédits
Anglais	1	Anglais	1
Couleur Lumière Matière	1 1 2	Couleur Lumière	1 1
Dessin Dessin +	2 1	Dessin	2
Espace	3		
Image	3	Espace	2
Informatique	1	Image	2
Monde contemporain	1	HAC	1
Structure et construction	3	Structure et construction	1
Objet	3	Objet	2
Représentation et géométrie	3	Sculpture	3
		Représentation et géométrie	2
		Sciences humaines	2
		Atelier de rencontres	1
Peinture	3	Son	1
		Photo	2
Temps 1	1	Temps 3	3
Typographie	1	Vidéo	1
		Typographie	2
Total	30	Total	30

Espace

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Elise Capdénat, Denis Pegaz-Blanc, Pascale Lion, Charlotte Lardinois

Objectifs pédagogiques

Les ateliers Espace visent à développer l'intelligence de l'espace architectural, en déterminant et en recherchant le sens des termes voir, découvrir, comprendre, changer, produire, assimiler. Le premier objectif est de transformer le regard commun et l'appréciation générale que les élèves portent sur les constructions et les objets de la ville en une expertise plus savante de l'espace expérimental.
Le second objectif est de permettre à l'élève de s'approprier les outils de représentation afin de s'exprimer à la fois sur le cadre normatif d'un bâtiment (son écriture par la géométrie) mais aussi sur l'ambition contenue dans le travestissement de l'espace (ambiance, images, matériaux, mobilier, etc.). Les notions essentielles seront développées : implantation et orientation, rôle de la lumière, échelles, fonction et forme, rapport intérieur/extérieur. Dans le prolongement du Temps 2, des exercices de photographie seront réalisés conjointement avec l'atelier Espace.

Bibliographie

Augé, Marc, *Non-lieux, Introduction à une anthropologie de la surmodernité,*
Paris, Le Seuil, 1992
Calvino, Italo, *Les villes invisibles*, Paris, Seuil, 1974
Foucault, Michel, *Les Hétérotopies – Le corps utopique*, Paris, Éditions Lignes, 2009
Pérec, Georges, *Espèce d'espace*, Paris, Galilée, 2000
Regy, Claude, *Espaces perdues,* Paris, Les Solitaires intempestifs, collection « Comment te dire », 1998

Image

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Laurent Ungerer, Gérard Plénacoste, Francis Dumas, Laurent Batard

Objectifs pédagogiques

« Image » regroupe dans le cadre de la 1re année des pratiques d'éveil avec un en-semble d'acquisitions nécessaires à l'évolution de l'étudiant dans l'école.
Formes : « Image » se concentre sur l'analyse des formes, des images, des structures et des systèmes. C'est apprendre à organiser des éléments visuels et composer un langage.
On peut citer les syntaxes classiques de ces basiques : points, lignes, plans, séquences, rythmes, hiérarchies, programmations et processus de formes…
L'abstraction et le figuratif sont ici abordés de pair pour leurs différentes qualités sémantiques et leur complémentarité pour former un langage

Méthodes et techniques

C'est apprendre à produire ces formes, c'est se servir d'outils manuels et technolo-giques. Le dessin constitue la base de l'apprentissage, les acquisitions portent plus particulièrement sur les techniques de visualisation de schématisation et de manière plus générale sur la compréhension des codes de représentations graphiques. L'informatique est très vite abordée pour mettre en œuvre cette pédagogie.
« Image » regroupe dans son mode opérationnel tous les acteurs pédagogiques en même temps : graphiste, infographiste, typographe et plus suivant le modèle des exercices.

Les exercices regroupent toutes les exigences citées :
- Thème de recherche – conceptualisé
- Recherche des vocabulaires formels – abstraits, représentatifs, codes
- Méthode de recherche et progression en étapes de formalisation
- Expérimentation avec l'apprentissage informatique des notions de rythme, organisation et structure de l'espace, cadrage, tension – formalisation ou reproduction des items visuels.

Bibliographie

Hollis, Richard, *Le Graphisme de 1890 à nos jours*, Paris, Thames & Hudson, collection « L'Univers de l'art », 2002
Livingston, Alan et Isabella, *Dictionnaire du graphisme*, Paris, Thames & Hudson, collection « L'Univers de l'art », 1998
Moholy-Nagy, Laszlo, *Peinture, photographie, film et autres écrits sur la photographie*, Paris, Gallimard, collection "Folio essai", 2007
Maeda, John, *De la simplicité*, Lausanne, Payot, 2009
Munari, Bruno, *Design as Art*, London, Penguin Books, 1971
Neurath, Marie, Kinross, Robin, *The Transformer: Principles of Making Isotype Charts*, London, Hyphen Press, 2009
Potter, Norman, *What Is a Designer: Things, Places, Messages*, London, Hyphen Press, 2009

Objet

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Isabelle Daeron, Anne Ferrer, Sophie Larger, Laurent Godart

Objectifs pédagogiques

Les ateliers « Objet » initient l'élève à l'approche du volume et du design.
À travers l'étude des fonctions corporelles élémentaires et l'observation de notre environnement, l'élève apprend à mettre en œuvre un processus méthodique aboutissant à la conception d'objets. Encourageant l'expérimentation, les exercices sont conçus en 3 étapes : inventaire, analyse, invention. Les objectifs sont multiples : analyser les qualités mécaniques et plastiques d'un matériau afin d'en imaginer de nouvelles applications, étudier les objets pour enrichir ses connaissances, construire une méthodologie de travail fondée sur une recherche qui regroupe l'expérimentation, le dessin et l'analyse et, enfin, tester un résultat dans un contexte réel.

Bibliographie

Branzi, Andrea, *Nouvelles de la métropole froide*, Paris, Les Essais, Centre Georges Pompidou, 1991
Elam, Kimberly, *Géométrie du design*, Paris, Eyrolles, 2006
Guidot, Raymond, *Histoire du design*, de *1940 à nos jours*, Paris, Hazan, 2004
Guidot, Raymond (dir.), *Design, techniques et matériaux*, Paris, Flammarion, 2006
Mancini, Ezio, *Artifacts*,
Midal Alexandra, *Design, introduction à l'histoire d'une discipline*, Paris, Pocket, collection «Agora, Sciences humaines », 2009
Vial, Stéphane, *Court traité du design,* Paris, Puf, 2010

Dessin

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Iris Levasseur, Mathieu Gaudric, Sabine André, Didier Ghislain

Objectifs pédagogiques

L'enseignement du dessin a pour objectif de développer la sensibilité visuelle de l'élève. Il s'agit d'aiguiser son regard tout en affinant son expression personnelle. La diversité des situations proposées multiplie les points de vue et les solutions adoptées : du dessin d'observation au dessin de mémoire, du relevé analytique à la synthèse visuelle.
Les exercices proposés sont les suivants : dessins d'après modèles vivants (statiques, dynamiques), dessins d'espaces construits ou naturels, dessins d'animaux et de végétaux, travail sur le trait, les valeurs, les rythmes, le geste, la composition, l'interaction des éléments dessinés, les proportions et la profondeur.

Bibliographie

Bonnefoy, Yves, *Remarques sur le dessin*, Paris, Mercure de France, 1993
Nancy, Jean-Luc, *Le plaisir au dessin*, Paris, Hazan, 2007
Rancière, Jacques, *Le destin des images*, Paris, La fabrique éditions, 2003
Sylvester, David, *Entretiens avec Francis Bacon*, Paris, Flammarion, 2013

Dessin +

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Rémi Hamoir, Marc Tanguy

Objectifs pédagogiques

Deux enseignements qui permettent aux étudiants de renforcer leurs acquis.
Un cours centré sur le modèle vivant. L'autre, Dessin+ imaginaire et de projet : diverses techniques seront expérimentées (trait, monotype, gris optiques, systèmes graphiques, valeurs, etc.), ainsi que diverses approches (dessin imaginaire, interprétation d'images existantes, abstraction/figuration, etc.), afin de compléter la formation de certains élèves.

Représentation et géométrie de l'espace et du volume

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Nicolas Nemitz

Objectifs pédagogiques

L'enseignement et la pratique des modes de représentation du volume et de l'espace permettront :

- L'étude des modes de description du volume et de l'espace. Il s'agit de nommer, d'illustrer et d'exercer les notions se rapportant à la dimension sensible du volume et de l'espace et à leur description par le dessin au moyen de la géométrie projective.
- L'approche de la projection plane et, en particulier, l'exploitation des modes de projections orthogonales en vue de la construction à échelle réduite et à échelle 1 (relevé de vraies grandeurs, développés, etc.)
- La maîtrise du dessin perspectif par la construction et la technique à main levée. La maîtrise du passage d'une idée au dessin, du plan à l'espace.
- La compréhension des liens avec la modélisation et la représentation informatique des volumes et des espaces.

- L'exploration du dessin comme vecteur de recherche, de découverte et d'évocation. L'enseignement doit permettre aux étudiants d'acquérir l'habitude et l'aisance de la pratique du dessin prospectif. Ils doivent être amenés à saisir l'importance de la recherche et de la manipulation dessinée au travers d'ateliers partagés avec d'autres disciplines (espace, objet, couleur…).
- La construction du regard, entendu comme capacité à interroger ce qui nous entoure. Il s'agit autant d'exercer la main que l'œil et l'esprit au travers d'une pratique qui les associe dans une étroite complicité.

Mode pédagogique
Une alternance de cours, de séances de dessin et d'ateliers partagés avec les autres disciplines exerce les étudiants à la pratique et à la description de l'espace et du volume, ainsi qu'au questionnement des différents modes et outils de représentation.

Mode d'évaluation
Le travail de l'étudiant sera évalué par un contrôle continu et le rendu des exercices.
La majeure partie des exercices et travaux sera réalisée en atelier. Les étudiants pourront néanmoins être invités à effectuer des recherches entre les séances.

Peinture

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Luc Gauthier, Jean-Luc Blanc, Marc Tanguy

Objectifs pédagogiques
La peinture comme outil de perception et de conception.
Les élèves entrent à l'EnsAD avec des parcours différents mais tous fortement conditionnés par la prépondérance des images dans notre société. C'est désormais en tant que concepteurs et non consommateurs qu'ils ont à se positionner. Pour cela, nous abordons l'image par des exercices simples en lui ôtant dans un premier temps son sens narratif qui en occulte la véritable perception commençant à forger ainsi les outils de l'exploration qui substituent progressivement la connaissance à la reconnaissance. Nous poursuivons nos exercices en passant de l'image au réel, par exemple de la photo de nu au nu. Parallèlement, nous expérimentons les moyens de la mise en œuvre d'une façon très culinaire avec les ingrédients de la peinture, la matière des choses, et nous travaillons sur l'organisation de cette « matière primordiale chaotique », la composition.

Bibliographie
Arikha, Avigdor, *Peinture et regard. Écrits sur l'art, 1965-2009,* Paris, Éditions Hermann, collection « Savoir Arts », 2010
Czapski, Joseph, *L'Art et la vie*, Paris, L'Âge d'homme, 2002
Gracian, Baltasar, *L'art de la prudence,* Paris, Rivages, 1994
Pline l'Ancien, *De la peinture : Histoire naturelle, livre XXXV*, Paris, Éditions Errance, 2009
Yourcenar, Marguerite, *Présentation critique de Constantin Cavafy, in* Cavafy, Constantin, *Poèmes*, Paris, nrf, Gallimard, collection « Poésie », 1978

Sculpture

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Philippe Parodi, Mathieu Gaudric, Lionel Sabatté

Objectifs pédagogiques
À la fin de la 1re année, les étudiants devront avoir acquis les expériences plastiques et techniques utiles à la mise en œuvre d'objets en volume, sans valeur d'usage, mais prospectifs tant du point de vue de l'élaboration de la forme que de son inscription spatiale. L'exploration de diverses techniques de conception et réalisation d'un projet de sculpture sera articulée aux éléments sensibles constitutifs d'une culture personnelle. L'approche conjointe, historique, esthétique et critique doit faciliter l'implication consciente des élèves dans un processus de création

Bibliographie
Clark, Kenneth, *Le nu*, Paris, Hachette, collection « Pluriel », 2008
Deleuze, Gilles, *Francis Bacon : logique de la sensation*, Paris, Seuil, 2002
Giacometti, Alberto, *Écrits, articles, notes et entretiens*, Paris, Hermann, 2008
Rodin, Auguste, *L'Art, Entretiens réunis par Paul Gsell*, Paris, Bernard Grasset, 1911
Sollers, Philippe, *Le Paradis de Cézanne*, Paris, Gallimard, 1995

Sciences humaines

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Lucile Encrevé, Benjamin Delmotte, Stéphane Degoutin, Paul Sztulman, Bernard Schira, Anna Lalanne-Bernagozzi, Catherirne Strasser, Jean Michel Bertrand

Objectifs pédagogiques
Ils sont une introduction théorique aux questions qui sous tendent les enseignements proposés en 1ère année. À travers des lectures, des analyses de textes et de documents, ils mettent l'accent sur la méthode et la démarche critique des approches proposées ; ils débouchent naturellement sur une pratique ouverte de l'écriture.

Monde contemporain : analyse de films et d'histoire du cinéma

Semestre : 1er
Enseignant : Jean-Michel Bertrand

Objectifs pédagogiques
Ce cours d'une durée semestrielle est, tout à la fois, un cours d'introduction à l'analyse de l'image en mouvement et à l'histoire du cinéma et à ses enjeux tant esthétiques que théoriques. Nous analyserons des extraits de films (visionnés lors de chaque séance) et nous en soulignerons l'intérêt et la portée spécifique.
1. Le cinéma et la question de l'altérité et du cliché. Définition des principales notions relatives au cadre et aux mouvements d'appareils. *La règle du jeu*,
2. Une opposition : la grande forme hollywoodienne, l'école soviétique, le cinéma expressionniste. Questions : la croyance, le montage, l'expression le statut du hors-champ. Exemples : *Le port de l'angoisse*, *Octobre*, *L'Homme à la caméra*
3. Éthique et esthétique : *M le maudit* (Fritz Lang)
4. De la profondeur de champ : *Citizen Kane* (Qu'est-ce qu'une idée en cinéma ?)
5. Cinéma, « réel », « vérité » : le neoréalisme

6. Cinéma et psychanalyse : *La mort aux trousses, Vertigo*
7. La Nouvelle Vague
8. Regards sur le cinéma japonais (des années 60 à 90)
9. Quelques grands cinéastes : Kubrick, Wender, Jarmush

Histoire de l'art

Semestre : 2e
Enseignante : Lucile Encrevé

Objectifs pédagogiques
Destiné aux étudiants de 1re année, ce cours où il s'agira aussi d'apprendre à voir, a d'abord pour but d'offrir un savoir fondamental et clair mettant l'accent sur l'art occidental, étudié de manière chronologique en se fondant sur l'étude des œuvres et de la littérature d'art. Commençant aux origines (l'art rupestre), il insistera particulièrement sur l'art du XXe siècle et sera l'occasion d'un questionnement de la notion d'art contemporain dont les enjeux, en tant que régime esthétique, seront analysés. Une dimension critique essentielle permettra de s'interroger sur la discipline elle-même, sur les choix effectués et les relectures possibles, dans un monde au-jourd'hui éclaté et féminisé.

Bibliographie
Cauquelin, Anne, *L'art contemporain*, Paris, Puf, 2009
Ewig, Isabelle, Maldonado, Guitemie, *Lire l'art contemporain*, Paris, Larousse, 2005
Gombrich, Ernst Hans, *Histoire de l'art*, Paris, Phaïdon, 2001
Harrison, Charles, Wood, Paul, *Art en théorie 1900-1990*, Paris, Hazan, 1997
Heck, Christian, *Moyen Âge. Chrétienté et Islam*, Paris, Flammarion, 1996 (rééd. 2011) et l'ensemble de la collection « Histoire de l'art » chez Flammarion
Lemoine, Serge, *L'art moderne et contemporain*, Paris, Larousse, 2006
Lichtenstein, Jacqueline, *La Peinture*, Paris, Fayard, 1995
Encyclopaedia Universalis (sur le site de la bibliothèque de l'EnsAD) – et *Le Grand atlas de l'art*, Paris, Encyclopaedia Universalis, 1993

Atelier de rencontres

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Alain Cueff

Objectifs pédagogiques
Où il sera question de démocratie et d'utopie, de crise de la peinture, de cruauté, de li-berté, de manières de s'orienter dans l'espace, de métamorphoses, de spectateur… John Cage, Marcel Duchamp, le marquis de Sade, Plotin et Proust, seront quelques unes des figures discutées au cours de cette nouvelle saison des Ateliers de Rencontres, à l'occasion d'expositions en cours et de publications récentes. À commencer par celle consacrée au légendaire Black Mountain College, foyer des avant-gardes américaines avec Jean-Pierre Cometti.
L'Atelier de Rencontres est l'agora, la place publique de l'école où artistes, photographes, cinéastes, designers, architectes, philosophes, historiens ou écrivains viennent partager leur expérience et faire découvrir les réalités et les exigences d'une œuvre. Les séances ont lieu le jeudi à 18 h30.

Anglais

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Joanne Perkins, Audrey Shapiro, Grace Brooks, Mathew Staunton

Objectifs pédagogiques
Merci de lire le paragraphe à ce sujet dans les enseignements transversaux.

Photo, son, vidéo

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Dominique Feintrenie, Thierry Nava, Vadim Bernard, Yann Bernard

Objectifs pédagogiques
L'enseignement apporte les bases indispensables à la pratique des outils photographiques et vidéographiques. Il apprend aux élèves à se servir de la photo et de la vidéo pour exprimer une intention.
Pour la photo, il s'agit d'acquérir la maîtrise des opérations successives qui déterminent la réalisation d'une image photographique argentique en noir et blanc. Cet enseignement se déroule en 3 étapes : l'exposé et la démonstration focale, la netteté, la profondeur de champ, la vitesse, le temps d'exposition, la mesure de cellule, la sensibilité.
L'apprentissage d'éléments théoriques – optique, sensitométrie –, l'éclairage en studio (théorie et pratique), le développement du négatif noir et blanc, l'archivage et la planche contact. Des cours de tirage noir et blanc (fonctionnement de l'agrandisseur et de ses accessoires, tests de densité et de contraste, tirage de lecture, notions élémentaires de masking) sont également prévus. Il s'agira aussi d'apprendre à discerner dans l'expression recherchée les maîtrises du cadrage, de la composition et de la lumière de l'image photographique.
L'apport de données historiques : l'élève apprendra l'art et la technique, les styles d'image et le progrès de l'outil photographique depuis ses origines jusqu'aux années 70.
Pour la vidéo, il s'agit d'introduire les bases du maniement des outils vidéo, de faire prendre conscience à l'élève des divers éléments qui entrent en jeu dans la réalisation d'une vidéo, notamment toutes les notions de cadrage, de montage et de durée, ainsi que de l'initier aux techniques de prises de vue et de montage, au fonctionnement des caméras DV cam, au montage final « final cut pro », à l'écriture d'un film court et à un tournage en numérique « léger ».
Il s'agit également de sensibiliser l'élève aux éléments d'analyse de film à travers des exercices construits à partir du visionnage de vidéos d'artistes, de films documentaires et de fictions.
Pour le son, l'enseignement s'articule en trois parties : théorique, pratique et créatrice.
Les élèves découvrent les bases de ce qu'est le son et ses répercussions dans divers domaines (physique, biologique, mathématique, numérique). Ils se familiarisent ensuite avec le matériel d'enregistrement de l'école à travers des exercices de prises de son.
Enfin, ils abordent la post-production à travers la restauration sonore, le montage son, l'utilisation d'effet numérique, et le mixage. Ils devront élaborer une composition sonore à partir des fragments enregistrés en menant une recherche sur les fondements de la musique concrète et électronique expérimentale.

Bibliographie
Bajac, Quentin, *La Photographie, l'époque moderne 1880/1960*, Paris, Gallimard, collection « Découvertes », 2005
Barthes, Roland, *La Chambre claire : note sur la photographie*, Paris, Gallimard, collection « Cahiers du cinéma », 1980
Bazin, André, *Qu'est-ce-que le cinéma ?*, Paris, Le Cerf, collection « 7e Art », 1976

Bonitzer, Pascal, *Le champ aveugle : essais sur le réalisme au cinéma*, Paris, Cahiers du cinéma, collection « Petite bibliothèque », 1999
Boubat, Édouard, *La photographie*, Paris, Lgf, collection « Livre de poche Pratique », 1989
Daney, Serge, *La rampe*, Paris, Cahiers du cinéma, collection « Petite bibliothèque », 2014
Durand, Philippe, *Cinéma et montage : un art de l'ellipse*, Paris, Le Cerf, collection « 7e Art »
Freund, Gisèle, *Photographie et société*, Paris, Seuil, collection « Points Histoire », 1974
Gaudreault, André, Jost, François, *Le Récit cinématographique*, Paris, Armand Colin, 2005
Tisseron, Serge, *Le mystère de la chambre claire : Photographie et inconscient*, Paris, Flammarion, collection « Champs Arts », 2008
Truffaut, François, *Le Cinéma selon Hitchcock*, Paris, Gallimard, 1966

Couleur

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Blandine Lelong, Philippe Roaldes

Objectifs pédagogiques

Nous vivons en couleur de façon constante mais qui en a réellement conscience ?
En 1re année, nous mettons en place des situations qui permettent d'acquérir un nouveau regard, et de se confronter à la force de la lumière et de la couleur, en les faisant manipuler de façon concrète à l'élève. L'objectif de cette approche est de faire découvrir les attributs et les particularités de la couleur dans son interaction avec son contexte, ainsi que d'amener l'étudiant à les utiliser (et à les dépasser) dans une démarche de recherche.
Ces expériences ludiques seront étayées par certains fondamentaux de la couleur, son vocabulaire et son interaction avec la lumière et la matière.
En 1re année, l'enseignement de la Couleur vise à :

- ouvrir la curiosité de l'élève à la transversalité et à la diversité des territoires de la Couleur : l'espace, l'objet, l'image, l'art plastique.
- Observer des phénomènes chromatiques naturels issus de l'interaction avec la lumière, les matériaux, les surfaces.
- Approcher la phénoménologie chromatique, optique et perceptive, liée à la dimension physique, sensorielle et culturelle de la couleur.
- Approfondir les systèmes chromatiques théoriques, fondés sur la trilogie « teinte, saturation, luminosité ».
- Fabriquer la couleur en aiguisant le regard et en manipulant diverses matières et médiums de la couleur, traditionnels et technologiques.
- Créer une palette chromatique.
- Appliquer ces connaissances dans le cadre de projets courts, pluridisciplinaires.

Bibliographie

Delamare, François, *Les matériaux de la couleur,* Paris, Gallimard, collection « Découvertes », 1999
Hornung, David, *La Couleur*, Paris, Eyrolles, 2006
Itten, Johannes, *Art de la couleur*, Paris, Dessain et Tolra, 1973
Marx, Ellen, *Les Contrastes de la couleur*, Paris, Dessain et Tolra, 1970-1972
Marx, Ellen, *Couleur optique*, Paris, Dessain et Tolra, 1983

Lumière

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Nathalie Junod-Ponsard, Gérard Karlikow

Objectifs pédagogiques
Construire un enseignement de la lumière et de la couleur, c'est stimuler la sensibilité et renforcer la perception qu'ont les étudiants du monde qui les entoure. La lumière, les champs lumineux et colorés nous immergent et révèlent notre environnement différemment au fil des heures diurnes et nocturnes. Les étudiants seront amenés à expérimenter la lumière naturelle et artificielle au cours d'ateliers avec du matériel technique: projecteurs lumière, gélatines colorées, filtres (etc.). Il s'agit de créer un dispositif lumineux dans une proposition plastique, d'analyser son impact sur son environnement et/ou de créer un environnement spatial. Seront abordées les sources, le rendu des couleurs et des variations. L'expérience passera par l'utilisation d'une grande variété d'outils, de matériaux
et de supports. Cette démarche passe par l'acuité de la visibilité des choses. La lumière sera également sujette à des expérimentations grandeur nature sollicitant les élèves pour créer un nouveau langage lumière.

Bibliographie
Agrapart, Christian, L*a Chromothérapie et ses applications*, Interligne, 1988
Bouchier, Martine (dir.), *Lumières,* Paris, collection « Art(s) des lieux », 2005
Fregnac, Dagmar, E*lectra : l'électricité et l'électronique dans l'art du XX e siècle*, Paris, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 1983
Guigon, Emmanuel, *L'œil moteur : art optique et cinétique 1950-1975*, Strasbourg, Musées de Strasbourg, 2005

Matière

Semestres : 1er et 2e
Enseignantes : Lauriane Beaunier, Aurelie Mathigot

Objectifs pédagogiques
Le cours de 1re année aura pour objectif de sensibiliser les étudiants à l'expérimentation de la matière et de comprendre les enjeux inhérents à ce mode de pensée.
Croisé avec les enseignements Couleur/ Lumière, l'enseignement matière vise à :

- Faire comprendre à l'étudiant la multiplicité des aspects de la matière. Qu'est-ce-que la matière ? D'un point de vue physique, plastique, perceptif, philosophique ?
- Découvrir les différents types d'appropriation de la matière dans le processus créatif. Quel est le vocabulaire de la matière ? Son langage ?
- Affiner le regard de l'étudiant sur les matières et les textures qui constituent son environnement en analysant les différents paramètres visuels, tactiles et structurels qui caractérisent celles-ci.
- Comment regarder les matières ?
- Expérimenter et manipuler la matière, sa transformation, ses métamorphoses, ses qualités.
- Comment privilégier la matière en tant qu'outil de recherche intuitif à l'instar de la ligne et du volume ?
- Découvrir les outils typologiques et les méthodes de classification mis à disposition (matériauthèque, fournisseurs, ouvrages documentaires…)

Bibliographie
Baudet, Jean, *À la découverte des éléments de la matière*, Paris, Vuibert, 2009
Kula, Daniel, Ternaux Élodie, Hirsinger Quentin, *Materiology: l'essentiel sur les matériaux et technologies à l'usage des créateurs*, Birkhäuser / Frame

Peters, Sascha, *Material Revolution. Sustainable and Multi-Purpose Materials for Design and Architecture*, Birkhäuser, 2011
Sloterdijk, Peter, *Sphères I. Bulles. Microsphérologie*, Paris, Pauvert, 2002 ; *Sphères II. Globes*, Paris, m. sell, 2010 ; *Sphères III. Écumes. Sphérologie plurielle*, Paris, m. sell, 2005

Typographie

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Christophe Naux, Laurent Mercier

Objectifs pédagogiques

L'élève est initié à la typographie à travers des exercices, des expérimentations et une recherche documentaire.
L'élève est d'abord familiarisé avec quelques repères clés en matière d'écriture, de lettres, de signes et de typographie. Des exercices de compositions libres accompagnent et complètent l'enseignement des basiques (équilibre, proportions, contrastes, tensions).
Module de typographie et cours communs « image + typographie ».
Approche basique des notions d'équilibre, de proportions, de contrastes et de tensions à travers des exercices de composition libres selon un axe spécifique.

Bibliographie

Blackwell, Lewis, *Typo du XXe siècle*, Paris, Flammarion, 2004
Blistene, Bernard (dir.), *Poésure et Peintrie*, Paris, RMN, 1998
Friedl, Friedrich, *Typography*, Köln, Könemann, 1998
Jaroslav, Andel, *Avant-Garde Page Design 1900-1950,* New York, Delano Greenidge Editions, 2002
Lupton, Ellen, *100 Graphic Designers, 19 Curators, 10 Design Classics*, London, Phaidon Press, 2008
Poynor, Rick, *Typography Now: The Next Wave*, London, Booth-Clibborn Editions, 1994
Ruder, Emil, *Typographie*, Teufen, Arthur Niggli Verlag, 2007

Structure et construction

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Martin Gautron, Xavier Miclet, Denis Pegaz-Blanc

Objectifs pédagogiques

Connaître l'atelier ses règles de sécurités et ses pratiques. Découvrir les outils et leurs usages.
Appréhender le processus de création en volume, en espace.
Favoriser la résolution de problèmes constructifs. Connaître les notions élémentaires de statiques des structures et de résistance des matériaux.
Mettre en œuvre à échelle 1 un projet d'envergure.

Mode pédagogique

L'enseignement se déroule en mode workshop avec une immersion intensive en atelier et dans l'espace de réalisation.

Mode d'évaluation

La présence, l'implication et la participation active au projet dans les phases de conception et de réalisation.

Architecture intérieure

Coordonnateur : Marc Iseppi

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

Cette discipline de synthèse imagine des espaces à vivre nouveaux, au carrefour des arts plastiques, symboliques et constructifs auxquels elle donne lieu et contexte social en vue de théâtraliser nos modes de vie.
Son cursus pédagogique de cinq années incluant des stages en entreprises de conception et de réalisation, est conçu gradué et professionnalisant afin de développer au mieux le potentiel créatif et la pertinence esthétique, technique et sociale des élèves dans la mise au point de leurs projets expérimentaux.
Ses ateliers de projet – conduits par des enseignants praticiens– en constituent l'ossature pédagogique et sont des moments d'analyse critique, d'expérimentation et de synthèse traversant l'essentiel des champs de création : design, composition spatiale, art espace, scénographie, décoration et servent les principaux domaines de la demande sociale : habitat, activités, art urbain, équipements culturels publics et privés.
Ses cours spécialisés apportent le principal des savoirs esthétiques et techniques concourant à la conception et à la production de l'aménagement intérieur et de ses extérieurs, ainsi qu'à sa bonne communication (dessin d'expression et de simulation) : lumière, couleur, construction, matériaux et produits, ergonomie, forme, fonction et signe, histoire des arts modernes et des tendances, infographie, maîtrise d'œuvre et prospective…
Enfin, des visites de « situations aménagées » (réussies ou ratées) permettent de mettre les attendus de leur « conception » à l'épreuve de leur « réalisation » vécue.

2E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Atelier analyse et projet	Lion	4	7	11
Atelier analyse et représentation	Belin	2	2	4
Morphostructure	N…	2	2	4
Couleur, matière, lumière	Couvez	2	2	4
Maquettisme, expression, volume	Muchiarelli	1	1	2
Secteurs voisins				
Design objet, objets modulaires	Godart	3		3
Design graphique	Dumas		3	3
Sciences humaines				
Sciences humaines	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Sciences humaines	Le Bois	2		2
Sciences humaines	Fleury		2	2
Enseignements transversaux				
Studio d'expression plastique		2	2	4
Dessin	Ghislain	3	3	6
Projet pluridisciplinaire		3		3
Infographie				
Autocad	Cousson	1	1	2
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2E ANNÉE

Responsable : Pascale Lion

Expérimenter et acquérir :
- Le vocabulaire plastique et d'usage des situations spatiales vécues et conçues, à l'occasion de l'analyse d'un lieu
- L'expression graphique, volumique et technique de l'« Existant » et du « Projet » esquisse sur l'espace habité
- Les outils de conception intuitive et réflexive (couleurs, lumières et éclairages) ; morphostructure, infographie, histoire moderne, matériaux, dimensionnement, échelle, composition spatiale.

Atelier analyse et projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Pascale Lion

Objectifs pédagogiques
Acquisition d'une méthode d'appréhension du projet fondée sur l'interrogation des relations entre le corps et l'espace, l'analyse des gestuelles et des usages.
Exploration des composantes de l'espace : géométrie, échelles, matière, lumière, couleur, etc. Séquences et temporalité.
Mobilisation de l'expérience sensible pour le développement d'une écriture personnelle.
Mise en place du lien fondamental entre le dessin et la pensée de l'espace ; le dessin et la production architecturale. L'atelier « Analyse et Projet » est associé à l'atelier « Analyse et représentation » ; les exercices sont menés conjointement avec à chaque étape un travail spécifique d'acquisition et d'intégration du dessin à la main.
Ces observations, analyses et mesures sont notées par le dessin, afin de constituer pour chaque élève une base de données personnelle, qualifiée et quantifiée. Notion de description dessinée.
La question du vocabulaire et de la précision, tant dessinée que verbale est abordée à chaque étape.
En lien avec l'atelier « Maquette », le travail en volume est envisagé comme outil d'étude, d'expression, de présentation.

Exercice 1
Le travail est initié par deux séances d'exercices corporels avec la danseuse et chorégraphe Pascale Luce.
Les notions fondamentales de placement, de direction, de niveaux, de tensions, de symétries, d'axes, de prolongements, de renforcements, de densité, d'échappée sont expérimentées physiquement et observées.
Le corps, dans son rapport aux limites de la salle et aux autres corps, devient le moyen de construire des situations spatiales caractérisées.
L'exercice se poursuit par la transcription dessinée des situations obtenues (expression libre) puis par la transcription en plan intégrant la notion d'échelle. Le tracé à la main est envisagé comme expérience de réduction de l'expérience corporelle. Des recherches graphiques et plastiques mènent à des propositions d'expression en 2 et 3 dimensions.
Dans l'exercice plans blancs, les situations explorées deviennent la structure d'espaces parcourables construits sur les lignes de forces dégagées précédemment. Les recherches sont menées en dessin et en maquette. La représentation conventionnelle des espaces obtenus constitue l'objet d'une recherche graphique spécifique en lien avec les représentations expressives et permettant une lecture transversale des projets.

Exercice 2
Dans la continuité de l'exercice d'exploration corporelle de l'espace, le second exercice propose une série de recherches et de manipulation autour de la notion d'« habiter ».
En guise de préalable, il s'agit dans un premier temps de faire l'inventaire illustré et dimensionné des gestes domestiques en mimant, mesurant, dessinant à l'échelle. Puis de questionner les qualités spatiales et matérielles requises pour chacune des actions ainsi répertoriées.
Dans un second temps, chaque étudiant définit l'enchaînement de quelques actions quotidiennes. L'étude de l'ergonomie de cet enchaînement et des qualités spatiales et matérielles qu'il requiert conduit au travail de conception d'un espace singulier dans lequel cet enchaînement peut « avoir lieu » .

Mode pédagogique

Alternant avec des contenus théoriques, les acquisitions se font dans le cadre d'une investigation personnelle encadrée qui valorise l'analyse approfondie comme point de départ de tout projet, l'initiative et l'autonomie ainsi que l'exploration créative.
Séances en atelier et visites de lieux. Production de dessins, de maquettes, de recherches plastiques et graphiques, de relevés divers, etc.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, rendus intermédiaires (dessins, maquettes, plans, relevés,) et finaux.
La présence et l'implication active sont indispensables.

Atelier analyse et representation

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Perrine Belin

Objectifs pédagogiques

À l'occasion d'une série d'exercices courts menés en atelier de projet et ayant pour sujet l'habiter, il s'agit de tisser par un atelier d'analyse et de représentation une relation étroite entre le dessin et le projet, entre l'œil, l'esprit et la main. La place essentielle du dessin est affirmée comme outil d'observation, d'analyse, d'expérimentation, de communication, de conception : le dessin précède l'œuvre ou l'ouvrage. Mais encore, il forge pour qui le pratique la connaissance du monde et l'arrière-fond qui alimente le projet : les architectes d'intérieur doivent dessiner comme ils voient, comme ils sentent, comme ils imaginent,... comme ils respirent.
Cet atelier d'analyse et de représentation associé permettra :

- La compréhension du dessin comme moyen de se saisir d'un espace et/ou d'un sujet et de le réaliser comme un lieu et/ou objet de projet.
- L'exploration des relations entre le geste et l'espace au travers de l'expérience de la mesure et de sa transcription dessinée ; la compréhension de la notion d'échelle.
- La compréhension de la spécificité du dessin d'architecture dans sa relation au processus de projet.
- L'exploration du dessin comme vecteur de recherche, de découverte et d'évocation.
- L'approfondissement et la maîtrise de l'inscription des trois dimensions de l'espace dans le plan de la feuille de papier, qui conduit à envisager la représentation comme un point de vue sur l'espace.
- La construction du regard, entendu comme capacité à interroger ce qui nous entoure. Il s'agit autant d'exercer la main que l'œil et l'esprit au travers d'une pratique qui les associe dans une étroite complicité.

Mode pédagogique

L'atelier accompagne le projet dans ses développements, le dessin à la main continue d'être l'outil central qui permet l'exploration des possibles, la (pré)figuration des solutions et le rendu final : une alternance de séances de dessin et d'ateliers communs exerce les étudiants à la pratique, à la description, à la mesure et au dessin des mouvements du corps dans l'espace, des enchaînements de gestes qui font les actions domestiques, des espaces qui permettent que ces gestes et ces actions aient lieu. Les différents modes et outils de représentation sont questionnés et pratiqués afin de répondre aux besoins de description, de compréhension, d'analyse.
Les premières séances sont consacrées au croquis et à l'approche intuitive de quelques notions fondamentales : le geste, la mesure, l'échelle. Ensuite, dans un jeu d'allers-retours, des séances de visites et de dessin *in situ* forgent la culture de l'espace domestique et le questionnement

de sa perception et de sa représentation, et des séances de dessin en atelier permettent de constituer un catalogue coté des postures et des gestes dont les mesures guideront la conception d'espaces dans lesquels les mouvements du corps pourront se déployer.

Mode d'évaluation
Le travail de l'étudiant sera évalué par un contrôle continu et le rendu des exercices.

Travail personnel demandé à l'élève
La majeure partie des exercices et travaux sera réalisée en atelier. Les étudiants pourront néanmoins être invités à effectuer des recherches entre les séances.

Morphostructure

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : N…

Objectifs pédagogiques
L'enseignement vise à permettre à l'élève de :
- Aborder les éléments de construction traditionnels du bâtiment, ouvertures, baies, escaliers ;
- Analyser et concevoir les détails de raccordements, d'assemblages de finition ;
- Acquérir, à travers l'observation, la représentation, l'analyse de modèles existants et leur interprétation, les bases d'un vocabulaire et d'une grammaire architecturale.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Dans un premier temps, l'élève aura à dresser l'inventaire des éléments architecturaux intérieurs, éléments de construction, détail de construction d'un local, à faire l'analyse de ces éléments et d'en proposer une synthèse. L'élève aura à faire un rendu intermédiaire. Puis, dans un deuxième temps, l'élève devra choisir un architecte ou un décorateur référent. Il a à analyser la conception des détails d'un bâtiment exemplaire de la production de cet architecte.
Enfin, dans un troisième temps, il devra recomposer l'espace initial en cherchant à établir de nouveaux rapports entre les éléments à la manière de l'architecte référent. Un rendu définitif sera demandé, qui sera établi sous forme de dessin et de maquette.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué par un contrôle continu et sur les rendus.

Couleur, matière, lumière

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Françoise Couvez

Objectifs pédagogiques
Analyser l'intervention de la couleur et de la matière comme outil opérationnel dans la création d'un espace architectural.
La composante couleurs / matériaux est un élément constitutif de l'espace architectural au même titre que le tracé, les proportions, les lumières et l'échelle. L'œuvre des grands architectes a montré que cette composante est un travail sur la lumière naturelle. Elle n'est ni superflue ni gratuite lorsqu'elle est en cohérence avec la géométrie, et, elle se différencie de la couleur picturale.

C'est une composante dynamique à la fois par la puissance chromatique (et ses interactions), par la lumière (sa mouvance spatio-temporelle), par les différentes perceptions dues aux déplacements, et par l'évolution des éléments dans le temps. Architecture implique : matériau, usager, site, contexte.
Le processus du projet, exigeant une capacité d'anticipation, un transfert de perception liés à l'expérience des notions d'échelle et de proportions au sens large, et, le détour par l'espace imaginaire, permet, après transposition, la cohérence de l'espace projeté.
Cette composante est souvent le moyen principal et le moyen le plus visible d'intervenir pour réhabiliter l'intérieur de bâtiments, prestigieux comme un musée, ou, plus modeste comme une école.
La composante couleurs / matériaux est un moyen d'expression très intense qui contribue au rayonnement de l'espace.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Cours généraux par exposés et photos pour la partie théorique avec des exemples pris dans toute l'histoire de l'architecture et de l'architecture intérieure y compris dans la création actuelle. Les travaux demandés viseront à stimuler la curiosité, le sens de l'observation, les capacités de mémorisation, la sensibilité de l'élève.

Mode d'évaluation

Exercices en ateliers et analyse in situ (bâtiments ou expositions). En général 3 exercices pour chaque trimestre.

Design objet, objets modulaires

Semestre : 1er
Enseignant : Laurent Godart

Objectifs pédagogiques

Ce cours propose à l'élève de mettre en œuvre un prototype à l'échelle 1, en réalisant un objet modulaire ou un système constructif.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Le cours sera commun à tous les élèves. L'élève apprendra à analyser les qualités mécaniques et plastiques de deux matériaux.
Dans le cadre d'une recherche transversale, l'élève sera amené à analyser et à apprendre les règles de construction nécessaires au passage du plan au volume.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

L'élève est amené à constituer des dossiers de recherches comprenant notamment des images, des textes, des dessins, des échantillons, des maquettes d'études et des prototypes.

Design graphique

Semestre : 2e
Enseignant : Francis Dumas

Objectifs pédagogiques

L'enseignement vise à permettre à l'élève de :

- Découvrir et comprendre les relations complémentaires qu'entretiennent un mot, une phrase, un texte, avec une ou des images.
- Expérimenter en typo-graphisme.
- Aborder le design éditorial et s'initier aux processus de conception, de réalisation et de fabrication dans ce domaine.
- Comprendre les notions de grille de mise en page, de hiérarchie typographique et de niveaux de lecture, de composition dans les doubles pages et des rythmes dans un objet imprimé.

Logiciels abordés : Photoshop®, Illustrator® et InDesign®

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Le cours se décompose en plusieurs exercices.

1. Exercice typo-graphisme

Il s'agit de :

- Établir la composition d'une phrase ou d'une expression dans un grand format ;
- Découvrir et étudier à partir de différentes recherches – hasardeuses et / ou maîtrisées – le sens émergeant de l'association d'une phrase avec un mode d'expression typographique et / ou plastique.
- Associer cette phrase avec une image empruntée ou réalisée par l'élève.
- Découvrir les effets produits par la superposition de ces deux langages (texte et image).

En préambule : initiation à la typographie – familles typographiques, connotations, emplois.

2. Exercice design éditorial / mise en page

L'élève choisi une réalisation architecturale à Paris ou banlieue proche, extérieur (bâtiment, monument) ou intérieur (boutique, appartement) mais un lieu accessible pour y réaliser croquis et photos.
À partir de cette production d'images, l'élève conçoit un « objet » éditorial pour nous faire découvrir et comprendre cet espace. Il en définit le concept, son organisation, son format, son nombre de pages. L'élève définit également son mode de production (matériaux, impression, reliure) afin de réaliser un « objet fini » et professionnel avec les moyens dont il dispose à l'École.
En préambule : analyse de grille de mise en page, composition de texte et grille typographique. Traitement et utilisation de l'iconographie.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué à travers les différents travaux qu'il réalise.

Travail personnel demandé à l'élève

Curiosité et expérimentations. Tous types de recherches en relation avec l'exercice posé. L'élève est encouragé à utiliser les langages et modes d'expressions spécifiques à la discipline dans laquelle il étudie. Assiduité exigée.

Sciences humaines

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Valérie Le Bois, Patrick Fleury

Objectifs pédagogiques

- Cerner les spécificités du travail de l'espace.
- confronter les différentes attitudes théoriques et pratiques.
- Susciter la réflexion de l'élève et son positionnement vis-à-vis de différentes approches de l'architecture et du fait décoratif.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Le cours propose une approche transversale de l'histoire et des théories à travers l'examen des éléments propres au fait architectural : air, climat, son, odeur, espace, temps, lumière, etc. Comment se positionnent différents architectes, différentes doctrines face à chacun de ces éléments ? La question initiale « Quels sont les moyens pour travailler l'espace ? » permet d'amener progressivement des questions théoriques fondamentales : « Quelles sont les finalités du travail architectural ? », « Qu'est-ce que l'architecture ? ».
L'approche architecturale est mise en perspective avec d'autres pratiques artistiques (cinéma, littérature, arts visuels) ou issues de la culture populaire (architecture vernaculaire, nouveaux médias).
Le cours magistral est ponctué de projections d'extraits de films emblématiques, de discussions collectives autour de réalisations architecturales et urbaines marquantes, d'exposés théoriques, de rencontres avec des intervenants extérieurs et de visites de terrain.
Cette approche thématique et théorique est régulièrement reliée au concret. L'étude de concours célèbres permet de comparer différentes attitudes par rapport à un même objet. Des visites de sites permettent de confronter l'approche théorique au filtre du réel.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué individuellement sur les travaux rendus en cours de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité et surtout la participation de l'étudiant sont exigées. Une liste d'ouvrages essentiels est proposée. Des textes courts sont régulièrement soumis à son examen critique et font l'objet d'une discussion collective. De plus, chaque étudiant choisit un lieu qui fait l'objet d'une description et d'une analyse écrite révélant son potentiel.

Autocad / Crossover

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : François Cousson

Objectifs pédagogiques

L'élève devra apprendre les « gammes » sur Autocad 2D et 3D et Crossover. Cet enseignement permet la mise en application du projet de scénographie.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Le cours sera enseigné conjointement aux élèves du secteur Scénographie et du secteur Architecture intérieure.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

Les travaux seront réalisés lors du cours. L'assiduité est par conséquent exigée.

3e ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Atelier projet : architecture intérieure et proximités urbaines	Monnier	8	8	16
Construction, matériaux, équipement	Van den Berg	5	5	10
Couleur, matière, lumière	Couvez	4	4	8
Sciences humaines				
Culture architecturale plastique - Séminaire	Degoutin	3	3	6
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio d'expression plastique		2	2	4
Studio dessin		2	2	4
Infographie				
Visualisation architecturale	Surivong	3	3	6
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3e ANNÉE

Responsable : Sylvestre Monnier

Elle permet d'expérimenter et d'acquérir, en préparant à la deuxième phase du cursus, les 4e et 5e années :

— Tous les aspects conceptuels et techniques du projet d'aménagement pensé et vécu comme futur lieu à vivre à réaliser.
— Les principaux moyens d'expression graphique, volumique et oral pour la bonne communication du projet.
— L'éveil à la programmation sociale et économique de l'aménagement ; l'éveil aux éléments de mission de conception.

Elle permet enfin – par la visite d'aménagements exemplaires par leur réussite ou leur échec – d'évaluer la justesse des partis pris de conception par leur confrontation à l'expérience de leur réalisation.

Atelier projet : architecture intérieure et proximités urbaines

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Sylvestre Monnier

Objectifs pédagogiques

L'atelier conduit une suite de recherches, d'expériences et d'expressions socio-plastiques personnelles – intégrées en « projet » – dont la thématique est « l'habitat et l'activité », depuis son ergonomie chorégraphique vécue et sa théâtralité jusqu'à son « urbanisme » de voisinage. En chemin, tous les aspects de la créativité, de la conception spatiale et des savoirs techniques de la prescription en vue de la réalisation de l'aménagement sont abordés avec les apports des autres cours spécialisés d'A.I.-3.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Les 3 principaux temps expérimentaux de ce développement pédagogique (26 semaines) sont :

- Recherche plastique, symbolique et fonctionnelle ; expression par la forme seule (maquette blanche) : un « bloc-services » , viabilisation pour conversion neutre activité/ habitat : habiter une friche industrielle (la forme, la composition, la plastique des matériaux, l'ergonomie, les fonctions, la symbolique et la théâtralité... d'un grand meuble habitable « servant » et « abritant », pour vivre (2 semaines).
- Déconstruction graphique d'un plan d'aménagement (plateau de bureaux de la direction d'un théâtre) : composition spatiale, réseaux constructifs t.c.e. et éléments d'équipement fonctionnels, de décors symboliques, de vocabulaire d'expression graphique : le « plan-coupe-élévation » comme moyen graphique le mieux prescripteur et partagé, pour concevoir l'espace et guider sa réalisation (3 semaines).
- Projet de synthèse pour une « conversion » (entrepôts marchands des quais du bassin de La Villette) à Paris en maisons-de-ville-atelier : démarche en vue de la « production » de l'espace habité ; développement du projet dans un volume urbain (deux trames des entrepôts marchands existants sur site) : recherches symboliques, étude de site et micro-urbanisme de proximité, expressions graphiques et volumiques, codes de représentation graphique, ratios écologiques et économiques (16 semaines).

Ils sont synchrones à la mise au point du projet avec diverses activités :

- Visites de situations aménagées ;
- Initiation aux principaux éléments de mission (loi sur l'architecture) de la mise au point du projet (programmation sociale et composition spatiale / surfaces de conception et autorisations administratives / conception réglementée : sécurité – BBC - accessibilité / prescription et CCTP / marché de travau x et NFP 03 001 (6 modules identifiés 2014) en mode « cours » pendant le développement du projet personnel partagé sur programme commun.
- Présentation en début d'année d'une bibliographie portant sur l'esthétique et la technique de l'espace conçu est présentée en début d'année.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et présentations en fin de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève

Dossiers de recherches, plans, planches, matériaux, croquis, images 3D, maquettes.

Construction, matériaux, équipement

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Pierre van der Berg

Objectifs pédagogiques

- Capacité à chercher et à capitaliser l'information.
- Identifier un panel de matériaux de construction.
- Acquisition de notions élémentaires de structure.
- Aborder des mises en œuvre spécifiques.
- Capacité de concevoir à partir de contraintes techniques.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou programme

Dans un premier temps : choix du matériau de construction, argumentations ; recherche documentaire sur le matériau, provenance, transformation (valorisation, conditionnement), dimensionnement, mise en œuvre (structure, variation, assemblages, utilisation), finitions. Cette recherche peut être effectuée en groupe.
Dans un deuxième temps : rendu sous forme de fiches format A3 (huit feuillets) qui seront commentés en cours. Les études réalisées sont corrigées et regroupées sous forme d'un cahier remis à chacun des étudiants. Une évaluation est faite à partir de ce document en fin d'année.
Dans un troisième temps : recherche de références, étude de réalisations. Résultats de recherche sous forme de fiches A3. Élaboration du projet, sous forme d'esquisses puis de tracés à l'échelle 1/50.
Réalisation d'une maquette échelle 1/20. La réalisation de la maquette est l'occasion d'aborder une certaine réalité constructive propre à l'échelle.

Travail personnel demandé à l'élève

Recherche et notion de mise en œuvre de matériaux de construction à travers la conception d'un abri de 15 m de côté de matériau unique (bois, verre, métal, pierre, terre, béton).

Bibliographie

Herzog Thomas, Natterer Julius, Schweitzer Roland, Voltz Michael, Winter Wolfgang, *Construire en bois, construire en verre, construire en acier*, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2012
amc, hors-série *Acier, Bois, Béton, Terre cuite, Verre*, 2007
Mouterde Rémy, Fleury François, *Comprendre simplement la résistance des matériaux*, Le Moniteur, Paris, 2007
Salvadori Mario, *Comment ça tient*, Paris, Éditions Parenthèses, coll. « Eupalinos », 2005
Sandori Paul, *Petite logique des forces*, Paris, Le Seuil, coll. « Point », 1982
Verb, Matters, *Substance construite et active sous forme de réseaux qui se développe à toute les échelles, depuis la plus petite jusqu'à la plus grande ; Prospection de possibilités formelles dans le contexte actuel de l'âge de l'informatique*

Couleur, matière, lumière

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Françoise Couvez

Objectifs pédagogiques
Concernant cet élément constitutif de l'espace architectural au même titre que le tracé, les proportions, les lumières et l'échelle seront approfondies. Cet apprentissage faciliterait une intégration éventuelle dans les équipes d'architecture.
De plus les compétences d'un coloriste s'avèrent nécessaires dans les domaines suivants :
1. à l'intérieur des bâtiments, la couleur est souvent le moyen principal et le plus visible, d'intervenir, dans le domaine de la rénovation ou de la reconversion.
2. à l'échelle urbaine, un travail sur l'enveloppe du bâtiment (constructions neuves ou existantes) est nécessaire.
Ainsi le contenu de ce cours permet de développer ces notions fondamentales.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou programme
La suite du cours AI2 mettra en évidence l'adéquation entre couleurs / matériaux et espace architectural avec notamment des exercices de mise en application liés à l'usage et au contexte. Une approche plus fine des matériaux de second œuvre des lumières naturelles et artificielles dans le projet sera développée à l'occasion de ces projets courts.
Notions de matériaux durables (peinture sans COV, sols souples recyclables etc.) avec d'éventuels intervenants extérieurs. Exercices en situation urbaine dans un contexte professionnel.

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Visualisation architecturale

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Kevin Surivong
Logiciels utilisés : Rhinoceros 3D + Vray, Photoshop

Objectifs pédagogiques
- Modéliser des espaces et des objets en 3D.
- Éclairage, textures, divers types de rendus (réaliste, cartoon, schémas etc.).
- Retouche d'images.
- Initiation à la mise en page sur InDesign

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Enseignement sous la forme de travaux pratiques et de cours magistraux.

1er semestre
Introduction à Rhino, exercices dirigés destinés à assurer la maîtrise des fonctions de base des logiciels.

2e semestre
Modélisation de projets réalisés dans le cadre des cours d'architecture intérieure des élèves, cours et exercices destinées à assurer la maîtrise des fonctions avancées des logiciels.

Mode d'évaluation
Contrôle continu et rendus semestriels d'images réalisées en synthèse 3D.

Travail personnel demandé à l'élève
Rendus d'images fixes.

4e ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Projet interstice urbain, site, programme, constructions, intérieurs	Frenak	10	12	22
Visites	Miallet	5		5
Techno théorie	Van den Berg	4	4	8
Workshop Photographie	Feintrenie	1		1
Sciences humaines				
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Préparation Mémoire	Directeur de Mémoire	3		3
Mémoire			10	10
Infographie				
Visualisation	Chaulet	4	4	8
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Total des crédits		30	30	60

N.B. : Un séjour d'études à l'étranger représente 30 crédits.

OBJECTIFS DE LA 4e ANNÉE

Responsable : N…

Expérimenter et acquérir :
- Les aspects socio-morpho-symboliques et techniques du projet d'un aménagement intérieur en site urbain, y compris son insertion et ses proximités extérieures. Et une initiation aux aspects technique et réglementaire de la conception de l'espace en phase conception.
- Un éventuel échange pédagogique avec une école de formation initiale similaire.
- Une immersion et collaboration en « entreprise de production » de l'espace, extérieure à l'École.
- La définition, le développement et la soutenance écrite et orale d'un Mémoire, recherche personnelle liée à la problématique du secteur et de l'École.

Projet interstice urbain, site, programme, constructions intérieures

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Catherine Frenak

Objectifs pédagogiques
Sur une parcelle urbaine choisie, l'élève développe un programme multifonctionnel : logement, activité tertiaire, commerce. Il pourra ainsi :
- Mobiliser son expérience sensible et ses références culturelles au service du projet.
- Développer un programme cohérent, en lien avec la parcelle choisie.
- Établir un cahier des charges, un organigramme, hiérarchiser, projeter.
- Identifier et intégrer les logiques à l'œuvre.
- Utiliser tous les outils de l'architecte d'intérieur pour définir et matérialiser des qualités d'espaces choisies.
- Intégrer différentes échelles et notamment l'ergonomie rapprochée liée à chaque fonction.
- Développer les modes d'expression appropriés à chaque phase (graphiques, écrits, oraux).

Mode pédagogique
Atelier, travail individuel.
Intervenante extérieure : L. Barjini, graphiste, sur la signalétique *in situ*.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu et rendu final.

Travail personnel demandé à l'élève
Rendus : carnets de recherches, plans, planches, matériaux, croquis, images 3D, maquettes. L'assiduité de l'élève est exigée. L'élève doit faire preuve d'un investissement important dans ses projets. Il doit poursuivre une recherche iconographique, des recherches de matériaux. Il réalise également des maquettes.

Visualisation

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Jean-Charles Chaulet

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les outils de visualisation pour représenter les projets mais aussi étudier les propriétés photométriques des sources lumineuses et des matériaux, étudier les propriétés géométriques des surfaces et leur mise en œuvre, analyser et décomposer les processus de conception des formes et concevoir des outils de modélisation paramétrique capables de les reproduire.
Les logiciels utilisés sont Rhinoceros, V-Ray, Grasshopper, Photoshop.

1er semestre
- 1/3 du temps est consacré à la modélisation des projets d'architecture intérieure et 2/3 à des cours magistraux et des travaux pratiques sur les thèmes suivants :
- Modélisation d'après photographie, modéliser une façade avec Photoshop et Rhinoceros.
- Études de la densité des filtres appliquée à l'architecture, concevoir des grilles d'aération, pare-soleil ou claustra ajourés et maitriser leur densité avec Photoshop, Rhinoceros et Grasshopper.

- Étude d'une structure architecturale conçue avec un modeleur paramétrique et conception d'un outil paramétrique permettant de la reproduire.
- Étude des propriétés photométriques des matériaux, travaux pratiques sur un projet d'architecture avec le moteur de rendu photoréaliste V-Ray.

2e semestre

- 2/3 du temps est consacré à la modélisation et au rendu des projets d'architecture intérieure et 25% à des cours magistraux et des travaux pratiques sur les thèmes suivants :
- Étude des propriétés photométriques des sources lumineuses, travaux pratiques sur un projet d'architecture avec le moteur de rendu photoréaliste V-Ray.
- Étude des propriétés géométriques des principales surfaces utilisées en architecture, de leur modélisation en 3D et des techniques de mise en œuvre associées.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et rendus semestriels d'images réalisées en synthèse 3D.

Travail personnel demandé à l'élève

Rendus d'images fixes.

5e ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2er sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Projet architecture intérieure transdisciplinaire	Iseppi	5	14	19
Couleur dans l'espace architectural	Couvez	1	1	2
Usages, ambiances et approches plastiques	Montel	4	4	8
Définition du projet	Lardinois	2	2	4
Maîtrise d'œuvre, direction artistique	Monnier	3	5	8
Communication visuelle	Surivong	2	2	4
Sciences humaines				
Sciences humaines	Degoutin	2	2	4
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Stage				
Stage professionnel		10		10
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5e ANNÉE

Responsable : Marc Iseppi

Expérimenter et acquérir :
La 5e année marque la fin de la formation initiale par la soutenance des Grands Projets devant un jury réunissant enseignants de l'école et professionnels extérieurs. Les élèves sont amenés à être en situation semi-professionnelle.

Projet architecture intérieure transdisciplinaire

Semestre : 1er
Enseignant : Marc Iseppi

Objectifs pédagogiques
Développer un projet transdisciplinaire lié à un thème préalablement défini par l'enseignant.

Mode pédagogique
Les étapes progressives inhérentes à l'élaboration du projet architectural devront mettre en évidence la prise en compte des éléments de contexte architectural et social, programmatiques et fonctionnels. Une attention particulière étant attendue pour la créativité plastique dans tous les registres d'expression architecturale, paysage, lumière, volume, matière. Une participation est attendue avec les élèves venant d'autres secteurs de l'École, soit dans la conception, soit dans la communication du projet. Il participe à l'exposition « Portes ouvertes ».

Projet personnel architecture intérieure recherche

Semestre : 2e
Enseignant : Marc Iseppi

Développer un projet personnel et de recherche.
Confirmer la capacité des étudiants à formuler une réponse personnelle avec pertinence et autonomie à un projet de recherche personnel ou à une problématique définie dans le cadre d'une commande publique ou d'un concours. L'élève est amené à développer son propre programme, puis à développer son projet sur ces bases préalablement définies.
La 5e année se structure ainsi autour de deux projets qui s'étalent simultanément sur des périodes différenciées respectivement de 12 et 26 semaines.
Il est attendu que les projets développés fassent l'objet d'une présentation orale et graphique de niveau professionnel. Un module de représentation graphique 3D est associé.

Mode dévaluation
L'organisation périodique de jurys permet l'évaluation du travail de l'élève et la coordination entre les enseignants qui dans leur domaine respectif apporte leurs conseils et connaissances.

Couleur dans l'espace architectural

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Françoise Couvez

Objectif pédagogique
Assurer le suivi de projets en recentrant la composante couleurs / matériaux dans l'espace architectural en fonction de la recherche particulière de l'élève.

Mode pédagogique
Guider la démarche de chacun en corrigeant, et, en orientant vers des références architecturales adaptées et personnalisées qui permettent de mûrir, de consolider et d'enrichir le projet. L'approche couleurs / matériaux contribue à l'affirmation de chacun.

Mode d'évaluation
Une note en fin de semestre évaluant la cohérence, l'esprit d'innovation et de recherche, la maitrise et l'autonomie, la progression régulière et la traduction juste des intentions dans la présentation du projet.

Maîtrise d'œuvre, direction artistique

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Sylvestre Monnier

Objectifs pédagogiques

En prolongement des ateliers expérimentaux de mise au point de projets, ce cours – qui ne parle que très marginalement d'architecture et d'arts plastiques – a pour but d'apporter aux élèves « une culture d' entreprise de production » de l'aménagement de l'espace.

Mode pédagogique

Les activités de l' architecte sont diversifiées et «socialement impliquées». En tant qu'auteur-créateur et prescripteur-réalisateur, il est co-producteur (concepteur, prescripteur, fournisseur, directeur artistique, ensemblier…) de l'espace habité sous toutes ses formes sociales et de ses équipements (…) au moment de sa conception et très souvent au moment de la direction des marchés de fournitures et de travaux de sa réalisation.
Placé au carrefour d'intérêts souvent antagonistes (les coûts, les délais, la qualité…), il gère tensions, aléas, malfaçons mais surtout valorisation, enthousiasme, protection utile et agréable des différents modes de vie, écologie et économie de la prescription, etc.
La connaissance des rouages de la « maîtrise » d'œuvre lui permettra une bonne efficience dans la conduite des opérations de production de l'espace (création et réalisation), et de ne pas surexposer sa responsabilité.
Enfin, en distinguant clairement ce qui relève de la création plastique et architecturale d'une part et des connaissances liées à la direction de l'entreprise de sa réalisation d'autre part, on libère la créativité et l'intuition appelées par le premier champ culturel ; et on rend plus efficients et abordables les acquis du deuxième : la maîtrise d'œuvre et direction artistique. Ces deux composantes vont ainsi mieux s'épauler mutuellement pour former –en synthèse– le champ culturel de la production de l'espace habité : conception et direction de la réalisation.
La qualité de l'aménagement commence par la qualité de sa conception et se prolonge par celle de sa réalisation.

Mode d'évaluation

Présence au cours, contrôle continu oral et écrit, visites, etc.

Travail personnel demandé à l'élève

Répondre aux colles, l'assiduité de l'élève est indispensable.

Communication visuelle

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Kevin Surivong
Logiciels utilisés : Rhinoceros 3D + V-Ray, Photoshop, InDesign

Objectifs pédagogiques

Ce cours a pour but de suivre le développement des projets de diplôme pour apporter un support technique et artistique sur toutes les questions liées à la communication visuelle du projet. L'architecte d'intérieur doit pouvoir communiquer son projet de la façon la plus claire, synthétique et séduisante possible, c'est pourquoi il est indispensable de connaître les règles de bases de la communication architecturale.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Enseignement sous la forme de travaux pratiques, de cours magistraux et de suivis personnels. La majorité des cours se font sous la forme de rendez-vous personnels afin de répondre efficacement aux attentes particulières des étudiants.Sont ainsi étudiés:

— la mise en page de planches ou diaporama,
— la modélisation 3D (pour schémas, pour images, pour maquette)
— le rendu 3D (photoréaliste, schématique, etc.)
— la retouche d'image
— l'identité graphique du projet

Mode d'évaluation

Contrôle continu et rendus semestriels d'images réalisées en synthèse 3D.

Travail personnel demandé à l'élève

Rendus d'images fixes.

Li

Li

Art espace

Coordonnatrice : Catherine Strasser

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

Coordonnateur : Catherine Strasser

L'enseignement du secteur s'appuie sur toutes les compétences réunies par les différents secteurs de l'École, compétences dont l'art s'est saisi depuis les débuts de la modernité.
Il propose une forte expérience technique et technologique reliée structurellement à une réflexion théorique de permanent dialogue.
La pratique de l'espace, du volume, de l'installation se comprend donc dans toutes ses applications, de la sculpture à l'installation, dans les media traditionnels et actuels.
Dans ce contexte qui possède déjà tous les savoir-faire de la création contemporaine, les apprentissages techniques et technologiques sont revalorisés.
Dans le même temps, une place de première importance est donnée à la réflexion et à l'acquisition des connaissances, de l'histoire à l'actualité, qui doivent les accompagner.
L'élève doit d'abord maîtriser les composantes méthodologiques, théoriques et formelles de tout projet afin qu'il puisse dans un deuxième temps apporter ses propositions personnelles. Chacun se définit progressivement dans un travail collectif et pluridisciplinaire.
À l'issue de sa formation, l'élève pourra aussi bien répondre à des commandes qu'initier un projet en utilisant tous les moyens techniques et technologiques à sa disposition. Ses compétences s'exerceront principalement dans le champ artistique mais elles pourront également trouver des applications dans les métiers de l'exposition, de l'espace urbain ainsi que de la production et de la diffusion culturelle.

2E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Volume Espace	Jeannes	3		3
Volume et couleur	Thébault	3	6	9
Sculpture Installation	Ballet	3		3
Volume Espace	Jeannes		6	6
Mise en espace	Collectif	3	3	6
Secteurs voisins				
Design graphique	Rondet	3		3
Vidéo	Unglee		3	3
Sciences humaines				
Sciences humaines	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Sciences humaines : entretiens critiques	Strasser	2		2
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Morphostructure	Petitrenaud		2	2
Dessin	Rullier	3	3	6
Studio d'expression plastique		2	2	4
Projet pluridisciplinaire		3		3
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2E ANNÉE

Responsable : Marc Thébault

- Mettre en place des pratiques concrètes du travail
- Élaborer une approche théorique des enjeux de la création artistique à partir de l'exposition d'un sujet
- Explorer et maîtriser un espace réel
- Pratiquer les matériaux de la sculpture
- Acquérir les savoirs et pratiques complémentaires dans les secteurs associés (Design graphique, Photo / vidéo).

Volume-Espace

Semestre : 1er
Enseignant : Patrick Jeannes

Le cours vise à initier les étudiants aux problématiques spécifiques de la sculpture et de l'installation, aux limites de leurs définitions et à leurs contraintes. L'apprentissage se fait sur deux niveaux, le premier repose sur la connaissance des artistes, des pièces maîtresses qui forment le « socle » de ces formes d'art contemporain, le deuxième niveau est l'apprentissage et la découverte pour chaque étudiant de ses préférences et des prémices de ses orientations plastiques dans les deux champs considérés. Le cours repose sur l'exploration de documents, sur la visite de musées, sur la gestion d'une documentation personnelle s'articulant avec une pratique liée à ces découvertes. L'étudiant doit fournir un travail plastique en réponse à des thèmes imposés, thèmes qui seront choisis en fonction de deux objectifs ; la mise en pratique des connaissances acquises et l'ouverture maximale à des expérimentations plastiques variées, dans le champ contemporain de la sculpture et de l'installation.

Objectifs pédagogiques
À la fin de la 2e année, les étudiants ont acquis l'expérience plastique nécessaire à l'exploration personnelle de leur travail dans les domaines de la sculpture et de l'installation. Cette expérience est fondée sur l'exploration des formes, des espaces, des matériaux et des concepts liés à ces pratiques. Ce type d'approche simultanée et complémentaire est nécessaire à la compréhension de ces formes d'expression plastique. Elle est déterminante pour l'élaboration d'un langage et d'un engagement plastique autonome.

Mode pédagogique
L'étudiant devra être présent à tous les cours à l'heure et fournir le travail demandé à temps.

Travail personnel demandé à l'élève
Le travail repose sur la réponse plastique à des sujets et thèmes proposés. Ces sujets doivent être travaillés sur une période relativement courte, ce qui oblige l'étudiant à une discipline et une concentration maximale. Les sujets sont choisis en fonction des ouvertures théoriques et plastiques qu'ils permettent d'apercevoir, d'expérimenter et d'approfondir. L'élève devra également fournir des travaux écrits sur ses découvertes. Contrôle Continu, cours obligatoire secteur.

Volume et couleur

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Marc Thébault

Objectifs pédagogiques
L'élève est initié à une approche croisée de la relation volume et couleur à travers une histoire de ses usages socio-historiques, une étude des matériaux de la couleur ainsi qu'une analyse de l'étymologie et de la sémantique.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
L'année est structurée en séquence pédagogique de six semaines. Les sujets proposés au premier semestre donnent à l'élève l'occasion de se familiariser avec les ateliers techniques de l'École.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu.

Sculpture-installation

Semestre : 2e
Enseignante : Elisabeth Ballet

Objectifs pédagiques

Un projet en volume combinant l'affectif à la forme sera développé sur les six cours suivants. Quelqu'un qui veut être artiste ou créer de nouvelles formes adaptées au monde de demain doit apprendre à se connaître lui-même. Savoir comment il est fait en tant qu'être au monde et en tant que personne ayant des désirs. Ces désirs doivent prendre une forme dans une matière et cette matière doit pouvoir être « lisible ». Apprendre la décision d'un usage fondé sur l'acquiescement ou le refus de définition d'une sculpture historiquement inscrite.
Avoir une intuition, découvrir une idée, la trouver en fabriquant, projeter un plan, réaliser une maquette, choisir des matériaux, emprunter des objets, recycler ou faire fabriquer, c'est travailler avec un médium et une culture du projet. C'est aussi incarner des intentions dans une matière. Mon cours s'attachera à faire que les étudiants inventent des méthodes de travail et des procédures afin de fonder un lieu où s'imprime leur perception, leur curiosité et leur intelligence, un lieu à partir duquel les associations de pensée, la réflexion et l'esprit critique puissent êtres exposés. Mettre à jour les intentions des étudiants, ce qui constitue leurs personnalités ainsi que leurs désirs, dans une forme et dans un matériau.
Une idée sans incarnation dans la matière n'existe pas, c'est pourquoi à ce stade, nous travaillerons moins l'expression et plus l'analyse des formes et des matériaux, deux exemples :

- Travail à partir de l'exposition d'un sujet : le choix du matériau sera imposé.
- Travail à partir d'un matériau imposé : le sujet sera libre.

Pour construire un projet, il faut une volonté une détermination, un sens politique qui dépasse l'improvisation ; il faut montrer qu'on désire être compris même s'il y a des malentendus, des choses incorrectes – discutables : les réalisations seront discutées ouvertement, en groupe. Les travaux sont évalués à chaque rendu.

Mode pédagique

Compétences acquises : l'analyse de l'idée à travers un projet produit une forme dans un matériau. Apprendre une méthode de travail, et les procédures les mener à bien. (plans, maquettes, recycler ou fabriquer)

Mode d'évaluation

Attitude / comportement de l'étudiant : curiosité, assiduité, expérimentations, esprit d'analyse et critique.

Travail personnel demandé à l'élève

Dessins, textes, sculpture-installation.

Mise en espace

Semestres : 1er et 2e
Années : 2e, 3e et 4e
Enseignants : collectif

Objectifs pédagogiques

À l'ère de l'image, la présence concrète d'un objet ou d'un ensemble d'objets, leur emplacement dans l'espace réel pose des questions nouvelles et spécifiques aux élèves du secteur. Cet enseignement, qui se déploie progressivement de la 2e à la 4e année, propose une réflexion sur la spatialisation des réalisations et sur sa mise en pratique. L'élève doit pouvoir à son entrée en 5e année organiser aisément un espace collectif ou personnel, et maîtriser les techniques de l'accrochage.

Mode pédagogique (cours commun, groupe etc.) ou Programme
Chaque professeur aborde ce programme dans le cadre de son propre cours, en l'adaptant à son propos. La mise en espace traverse donc à la fois le cursus et l'organisation pédagogique par année. L'élève commence la pratique dès la 2e année au cours d'accrochages réguliers, pour les fins de semestre, et lors des portes ouvertes ou d'autres expositions produites par l'École.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève sera évalué dans les situations concrètes citées dessus, le collectif des professeurs attribue les crédits en fin de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève
Visite de musées et de galeries, de réalisations architecturales historiques et contemporaines, réflexion sur la mise en espace des objets d'exposition, accompagnée ponctuellement de lectures appropriées.

Design graphique

Semestre : 1er
Enseignant : Christian Rondet

Objectifs pédagogiques
Formation basique et tentative de design éditorial expérimental.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Sur la base d'un texte court, ou littéraire, ou informatif
Chacun doit, dans un premier temps, se confronter à la compréhension et l'analyse d'un texte, se prêter aux basiques typographiques et de composition. Suit l'élaboration d'un projet éditorial sans contrainte de format ni de support : on pourra s'attendre à des finalisations très diverses (affiche et sérigraphie / projet photographique (argentique moyen format ou numérique) mettant en jeu objets et volumes / édition …)

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué selon son intérêt à découvrir et expérimenter de nouvelles méthodes de communication éditoriale.

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité de l'élève dans la conduite de son projet est exigée.

Entretiens critiques

Semestre : 1er
Enseignante : Catherine Strasser

Objectifs pédagogiques
La famille des références dans la quelle s'inscrit un jeune artiste doit se constituer très tôt : il doit pouvoir distinguer ses repères dans les champs de la création de façon de plus en plus précise au cours de sa scolarité. Ce moment lui permet de se concentrer sur cet objectif : premier stade d'une recherche qui aboutira plus tard à la rédaction du Mémoire, et à l'assise référentielle du Grand Projet.

Mode pédagogique (cours commun, groupe etc.)
Rendez-vous individuels fixés à l'avance selon un programme précis.

Mode évaluation
Contrôle continu pour moitié, final pour moitié. Le travail de l'élève sera évalué sur sa participation active et sur le rendu final d'un document écrit et iconographique.

Travail personnel demandé à l'élève
Recherches bibliographiques, visites des musées et expositions à sa portée, constitution d'un document.

Vidéo

Semestre : 2e
Enseignant : Unglee

Objectifs pédagogiques
Réalisation d'une vidéo par chaque élève.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Le module met l'accent sur le processus de réalisation d'une vidéo : la pré-production, le tournage et la post-production. L'accent est mis sur la méthodologie d'écriture du scénario, du découpage, de la préparation du tournage puis du montage des « rushes ». Sont aussi abordées les questions de la direction d'acteur. Le module se divise en deux parties : cours et suivi individuel de projet avec une initiation à l'utilisation du caméscope, initiation à la prise de son et au logiciel de montage « Final Cut ».

Mode d'évaluation
Contrôle continu qui tient compte de la réalisation terminée.

Travail personnel demandé à l'élève
Écriture d'un court scénario d'après une nouvelle, du découpage, tournage et montage.
Le sujet choisi peut aussi être « expérimenta l», non narratif.

Morphostructure

Semestre : 1er
Enseignant : N...

Objectifs pédagogiques
L'élève est sensibilisé à l'inventaire et à l'analyse des fondamentaux généraux de forme et de structure, des principes de résistance par la forme applicable à toute espèce de construction. Il étudie le dessin géométrique et numérique, les outils de tracé manuels et informatiques, du mouvement ainsi que les bases de la mécanique, de la statique et de la résistance des matériaux qui président à la conception des systèmes structuraux.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Ce travail se fait par équipe de 8 à 10 élèves qui doivent choisir parmi ces cinq thèmes : la tige, la ficelle, la feuille, la patate et la bulle de savon.
L'enseignement allie cours et atelier dans lequel les élèves expérimentent leurs connaissances et réalisent, individuellement ou collectivement, des mini projets.

Mode d'évaluation

Chacun des groupes exposera ses découvertes devant les autres élèves (inventaire, analyses, expériences) en s'aidant de supports de communication adéquats (dessins, photos, vidéos, maquettes). Il rendra également par écrit (livret, cédérom) ses recherches.

Travail personnel demandé à l'élève

L'élève doit élaborer un avant-projet composé de dessins, de dessins techniques et de maquettes.

3E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2 e sem.s	Total crédits
Enseignements de secteur				
Sculpture Installation	Ballet	5	5	10
Volume-espace	Declercq	5		5
Atelier de l'invité	Gouju	5	5	10
Workshop	Personnalités extérieures		4	4
Mise en espace	Collectif	5	3	8
Communication de projet	Rondet		1	1
Sciences Humaines	Strasser		5	5
Sciences Humaines	Cueff	3		3
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio dessin		2	2	4
Studio d'expression plastique		2	2	4
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3E ANNÉE

Responsable : Elisabeth Ballet

- Développer et approfondir la maîtrise de l'espace dans la réalité et la matérialité plastiques.
- Faire l'apprentissage d'une méthodologie associant réalisation et distance critique.
- Acquérir les savoirs et pratiques complémentaires dans des workshops ponctuels, animés par des personnalités extérieures venant d'autres disciplines.

Sculpture-installation

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Elisabeth Ballet

L'idée est que le travail dirigé privilégiant la connaissance de soi, sous la forme de projets, soit progressivement remplacé par le développement d'un travail artistique personnel accompagné en fin du 2e semestre.
Approfondir l'engagement du secteur dans une pratique tridimensionnelle qui inclut toutes les techniques et technologies. Articuler un atelier de réalisation plastique autour de la réflexion et de la pratique indissociablement liées. Les sujets sont choisis en fonction des manques observés au fur et à mesure du travail. Valorisation de la mise en œuvre des projets le temps nécessaire à partir de la planification de la production de l'œuvre : dessins, maquettes, textes, montage et travail critique en groupe. Un travail pratique pourra être demandé au groupe réuni autour d'un projet commun qui peut prendre la forme d'une exposition ou d'un accrochage de groupe, spécialement lors des Portes ouvertes ou un investissement total est demandé.

Objectifs pédagogiques
Donner l'expérience d'un travail qui associe réalisation et distance critique profonde. La prise de parole est obligatoire à ce stade.
Développer et approfondir l'expérience de l'espace dans la réalité et la matérialité plastiques dans l'œuvre, les questions d'assemblage, de finitions, de couleur seront abordées très précisément. Établir des passerelles concrètes avec d'autres secteurs concernés par ce sujet. Se préparer tout au long de l'année, concrètement à la réalisation d'un travail vraiment personnel.

Mode pédagogique
Durant les 3 h de cours hebdomadaires, présentation du cadre théorique, réalisation et présentation des travaux en cours. Nécessité d'un temps de travail personnel hors horaire. Présentation commune des réalisations des secteurs concernés.

Mode d'évaluation
Il s'agit d'emmener les étudiants à des situations de prises de décision : pertinence conceptuelle, des matériaux, des lieux et de l'accrochage.
Assiduité, esprit critique, ouverture aux autre par l'analyse des travaux en groupe.

Travail personnel demandé à l'élève
Sculpture, installation en trois dimensions.

Volume-espace

Semestre : 1er
Enseignant : Alain Declercq

Objectifs pédagogiques
En prenant appui sur des propositions thématiques, le but de ce cours et d'encourager les étudiants à élaborer des projets utilisant une grande diversité de techniques et de médiums. Dans une volonté d'expérimentation et de réflexion, des sujets courts et réguliers seront proposés afin que les étudiants soient dans des conditions de mobilité et d'agilité sans cesse renouvelées.
Dans ce cadre, des accrochages réguliers seront privilégiés pour un apprentissage de l'espace de monstration et de la construction d'une pensée plastique.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Rencontre collective à chaque début de cours. Pour chaque étudiant, alternance entre rendez-vous individuels et travail dans les ateliers techniques.
Apprentissage de techniques spécifiques selon les projets proposés.

Mode d'évaluation

Pour chaque sujet proposé, l'étudiant devra fournir à la fois un travail plastique singulier et l'inscrire dans un contexte artistique référencé. La mise en espace des pièces sera toujours demandée et la documentation de ce travail (titre, notice, photo) validera la fin du projet.

atelier de l'invité

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Sébastien Gouju

Objectifs pédagogiques

Acquisition de savoirs et pratiques complémentaires ; compétences acquises dans le champ artistique à préciser par l'invité.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Ce cours est délivré chaque année par un artiste différent : personnalité extérieure occupant une place significative sur la scène artistique contemporaine. Il est choisi par l'équipe pédagogique de l'année pour sa complémentarité avec cette dernière.

Mode d'évaluation

Atelier

Travail personnel demandé à l'élève

À préciser par l'invité (peut demander une préparation hors horaires de cours).

Communication de projet

Semestre : 2e
Enseignant : Christian Rondet

Objectifs pédagogiques

Design éditorial appliqué : communiquer ses projets de création par le livre et l'écran .

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Simplement se préparer à la réalisation d'une édition compilant ses propres projets et réalisations.
Cela pourra aller jusqu'à la réalisation d'une identité graphique personnelle (signature / entête). Etudes des grilles de mise en page et des cohérences typographiques, des modes de réalisation du livre ou d'objets éditoriaux (papier / reliure / pli / découpe / gaufrage / encre / couverture et matériaux expérimentaux). Prise de vues et éclairage d'œuvres et projets en studio photo / choix des technologies de prises de vues.
Une fois tous les possibles analysés, et/ou expérimentés : réalisation d'un « book » (qui pourra servir au projet Erasmus), voire une mise en ligne selon la charte graphique adoptée.

Mode d'évaluation et travail personnel demandé à l'élève

Investissement et motivation à communiquer ses projets par une réalisation tangible.

Sciences humaines

Semestre : 1er
Enseignant : Alain Cueff

Objectifs pédagogiques
L'objet dans l'art du XXe siècle est-il un simple matériau, est-il un outil ? Quelle est sa capacité à s'articuler à l'espace qu'il soit pictural, sculptural ou environnemental ? Quelle est sa propre capacité à faire image ? Quelles sont les figures de son destin par les différents usages auquel il s'est prêté ?
À partir d'une réflexion sur ses emplois contemporains, on remettra ces questions en perspective, en traitant entre autres de sa dimension critique dans l'œuvre de Marcel Duchamp, de ses connotations fétichistes dans celles de Kurt Schwitters et des surréalistes, de sa portée symbolique dans celle de Robert Rauschenberg, de son caractère affectif dans celles d'Arman, Joseph Beuys, Mike Kelley et Robert Gober, de son élévation paradigmatique dans l'œuvre de Donald Judd.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.)
Cours hebdomadaire.

Mode d'évaluation
Contrôle continu pour moitié, final pour moitié. Le travail de l'élève sera évalué sur sa participation.

Sciences humaines

Semestre : 2e
Enseignante : Catherine Strasser

Objectifs pédagogiques
La société de l'image, où nous vivons, rend la pratique de l'espace, de la sculpture, plus complexe. En amont de l'art contemporain, leur histoire même récente reste insuffisamment connue. La sculpture et l'installation se comprennent ici dans toutes leurs applications, dans les média traditionnels et actuels. Des moments et des œuvres clés de cette histoire seront abordés soit d'une façon magistrale, soit plus participative.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.)
Rencontre hebdomadaire du groupe entier, alternance de cours, d'exposés et de débats.

Mode évaluation
Contrôle continu pour moitié, final pour moitié. Le travail de l'élève sera évalué sur sa participation.

4^E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Hors cadre	Jeannes	7		7
Économie et production	Thebault	7		7
Workshop		4		4
Mise en espace	Collectif	6	4	10
Sculpture installation	Ballet		8	8
Sciences humaines				
L'art de l'exposition	Strasser, Jeannes		8	8
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Mémoire	Directeur de Mémoire	3	10	13
Langue vivante		1		1
Total des crédits		30	30	60

N.B. : Un séjour d'études à l'étranger représente 30 crédits.

OBJECTIFS DE LA 4^E ANNÉE

Responsable : Patrick Jeannes

- Travailler en lien avec des espaces de monstration choisis, analyse des contraintes ;
- suivre des stages, visites de musées, de festivals et d'entreprises culturelles diverses ;
- réaliser un Mémoire.

Hors cadre

Semestre : 1er
Enseignant : Patrick Jeannes

Objectifs pédagogiques

La 4e année impose des choix. L'étudiant doit déterminer très tôt l'orientation de son travail et le sujet de son Mémoire, les deux étant intimement liés. Il lui est souvent très difficile de tirer des conclusions sur son travail plastique des années précédentes et de bien comprendre ce qui est en jeu au delà des apparences ; est-ce la simple découverte d'un nouvel outil, d'une nouvelle technique, le plaisir à assimiler un type de travail, de sensibilité, par copie directe ou indirecte, assumée ou pas, ou est-ce plus fondamental ? Difficile également de comprendre les éventuelles possibilités et les potentialités des expériences que l'on peut considérer pour soi comme secondaires, sans perspective claire. Le cours propose aux étudiants une lecture différente des travaux déjà effectués en proposant méthode d'analyse et travaux complémentaires qui permettent de reconsidérer ce qui a déjà été entrepris au delà des blocages d'ordre culturel, émotionnel et perceptif.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.)

Découverte des facteurs inhibants et apprentissage de méthodes visant à reconsidérer son travail dans des perspectives et potentialités nouvelles, hors du « cadrage » habituel.

Mode d'évaluation

Présence obligatoire : la première partie du cours est théorique, la seconde propose à l'étudiant de mettre en pratique les techniques et notions exposées.

Travail personnel demandé à l'élève

L'élève doit proposer des perspectives, applications nouvelles en reconsidérant son travail hors de son cadrage « habituel » et des limitations qui en résultent.

Workshop

Semestre : 1 semaine au 1er semestre
Enseignant : N …

Objectifs pédagogiques

Sensibilisation à des savoirs et pratiques complémentaires, expérimentation de nouveaux champs de création.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Sur un temps ponctuel et condensé : il s'agit de travailler dans un cadre intensif avec une personnalité extérieure invitée pour animer une semaine d'atelier, tous les autres cours (sauf ceux du jeudi) étant suspendus.
Cet atelier est délivré chaque fois par un créateur différent : personnalité extérieure occupant une place significative sur la scène contemporaine dans un champ disciplinaire spécifique. Il est choisi par l'équipe pédagogique pour sa complémentarité avec les enseignements de l'EnsAD, dans l'optique d'un approfondissement propre au secteur.
Pour exemple, invités précédents : Alain Buffart, artiste chorégraphe ; Chloé Delaume, écrivaine ; Valérie Mrejen, artiste.

Mode d'évaluation
Rendu final.

Travail personnel demandé à l'élève
Dans le cadre des horaires.

Sculpture - installation

Semestre : 2e
Enseignante : Elisabeth Ballet

Objectifs pédagogiques
Développement du travail individuel de l'étudiant à partir d'un projet collectif. Il s'agit aussi et c'est important, d'habituer les étudiants à travailler ensemble dans un espace commun. Je serai particulièrement vigilante sur la pertinence du sens des travaux personnels, à travers des choix formels, et dans un matériau approprié.
Les élèves travailleront les questions de la mise en espace autour de différentes questions posées par leur sujet. Une part théorique du cours s'attache aux références historiques, philosophiques, littéraires (culturelles)...
Une part consiste pour les étudiants à réaliser des travaux répondant aux questions théoriques et plastiques posées par leur sujet personnel. Le medium utilisé est libre : tous les matériaux de la sculpture et de l'installation, y compris audiovisuels, sonores, etc.

Objectifs

Compétences acquises
Faire que les étudiants inventent ou précisent des méthodes de travail et des procédures afin de fonder un lieu où s'impriment leur perception, leur curiosité et leur intelligence ; un lieu à partir duquel les associations de pensée, la réflexion et l'esprit critiques puissent êtres exposés visiblement dans un travail personnel.

Mode d'évaluation
Assiduité, esprit d'analyse et critique, ouverture au monde extérieur.

Mode pédagogique
Durant les 3 h de cours hebdomadaires présentation du cadre théorique, réalisation et présentation des travaux en cours.
Nécessité d'un temps de travail personnel hors horaire.
Présentation commune des réalisations des secteurs concernés.

Travail personnel demandé à l'élève
Sculptures et installation en trois dimensions.

L'art de l'exposition

Semestre : 2e
Enseignants : Catherine Strasser, Patrick Jeannes

Objectifs pédagogiques
À la fin de la 3e année, l'élève a acquis une certaine maîtrise de l'espace et du rapport de leurs réalisations au lieu où elles s'inscrivent. En revanche, il reste très difficile de mesurer, prévoir,

et formaliser le rapport à d'autres objets d'exposition (dont ils ne sont pas les auteurs). Il importe d'acquérir cette dimension dans la réflexion et la pratique car elle se voit sans cesse renouvelée dans le cadre des expositions et accrochages collectifs.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Dans une situation fictive de commande, l'élève devra concevoir une pièce pour un espace d'exposition permanente, non consacré à l'art contemporain. Sa réalisation s'intégrera à l'accrochage et aux objets exposés dans le lieu choisi. Chaque semaine il présentera l'avancée du projet sur la base de documents, maquettes et débuts de réalisation.

Mode évaluation
Le travail de l'élève sera évalué sur son projet, deux rendus intermédiaires et un rendu final.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève concevra un projet motivé, tenant compte du contexte de référence, de l'histoire comme de la forme des objets exposés et de la muséographie, réalisable. Pour ce projet, il fournira des éléments concrets d'appréciation (projet écrit, dessins, photos, simulations) mais aussi des réalisations matérielles permettant de préjuger de la réalisation finale. Si cela est matériellement possible, l'élève ira jusqu'à la réalisation finale.

Sciences humaines

Semestre : 1er
Enseignant : Alain Cueff

Objectifs pédagogiques
Devenue pratique courante dans l'art contemporain, l'installation se caractérise sommairement par le déploiement, dans l'espace de la galerie ou du musée, de formes sculptées, d'objets, d'images fixes ou en mouvement et de matériaux de toutes sortes. Elle dispose pourtant différents types de relation au contexte, au temps, au lieu, au spectateur, et peut être appréhendée comme un simple dispositif muséographique, comme une scénographie, comme une expérience théâtrale ou interactive. Si sa définition reste ouverte, c'est aussi parce que son histoire, que l'on fait parfois remonter aux cabinets de curiosité, n'a été écrite que de façon fragmentaire. Il s'agira ici d'en retracer les principales étapes au XXe siècle, d'analyser entre autres les influences de la peinture, de l'architecture, du cinéma, et d'en dégager les problématiques essentielles, notamment à partir des œuvres d'Allan Kaprow, Robert Rauschenberg, Joseph Beuys, Ilya Kabakov, Mike Kelly.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc…)
Cours hebdomadaire.

Mode évaluation
Contrôle continu pour moitié, final pour moitié.
Le travail de l'élève sera évalué sur sa participation.

5E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Développement des réalisations A	Ballet	3	3	6
Développement des réalisations B	Jeannes	3	3	6
Développement des réalisations C	Declercq	3	3	6
Développement des réalisations D	Thébault		3	3
Grand Projet : suivi de projet abord théorique	Strasser	3	3	6
Grand Projet : suivi de projet abord plastique	Blanc	3	3	6
Grand Projet : validation	Équipe pédagogique	1	6	7
Communication de projet	Équipe pédagogique		6	6
Initiation à la recherche	Thébault	3		3
Langue vivante		1		1
Stage				
Stage professionnel		10		10
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5E ANNÉE

Responsable : Catherine Strasser

— Établir une méthodologie du Grand Projet visant à s'autonomiser dans toutes les phases du travail.
— Réaliser un dossier personnel documenté qui restitue les étapes du projet.
— Mener une production concrète d'objets et d'espaces pour la réalisation du projet.

Le travail de préparation au Grand Projet s'effectue de façon collective, en passant graduellement dans l'année au suivi individuel, avec des rendez-vous collectifs plus ponctuels. Chaque élève définit son propre projet. Il s'agit alors de se familiariser à des pratiques de travail concrètes en lien avec des espaces de monstration choisis, en définissant les contraintes, les rapports des objets entre eux, la façon dont ils constitueront un espace en soi. La production sera évaluée par la présentation des éléments constitutifs du processus de travail et la présentation physique et spatiale du ou des objets conçus et réalisés.

La manière dont chaque élève saura exposer oralement l'enjeu de ses réalisations, donnera l'occasion d'une préparation particulière dans la perspective du monde professionnel qui l'attend.

Des personnalités de la scène artistique seront invitées au cours de l'année à rencontrer les élèves.

Développement des réalisations A

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Elisabeth Ballet

Objectifs pédagogiques
Suivi des travaux personnels en vue du diplôme et plus généralement réalisation d'un dossier complet du travail effectué dans l'école pour présentation au contact avec le milieu professionnel.
La fin du 2e semestre de l'étudiant en 3e année et le 1er semestre de sa 4e année l'ont préparé à être dans la perspective de l'exposition d'un travail personnel de grande tenue.
La motivation devra être maximum pour la conception et la réalisation de travaux nombreux et variés. Le diplôme est l'occasion de présenter à des personnes extérieure à l'École sa capacité à représenter ses désirs et ses idées, mais aussi son aptitude à toucher un certain nombre de gens ; il doit représenter pour le spectateur l'expression visible des désirs qu'il a voulu communiquer.

Mode pédagogique
Les élèves se diviseront par groupe de quatre, les membres du groupe seront obligatoirement présents et actifs pour une présentation bimensuelle de leurs travaux respectifs. La prise de parole à ce stade est nécessaire.
Les étudiants travailleront les questions de la mise en espace autour des différentes questions que posent un ou plusieurs travaux. La part théorique du cours s'attachera aux références historiques et contemporaines, et à toutes les cultures.

Mode d'évaluation
Il s'agit d'emmener les élèves à des situations de prises de décision : pertinence conceptuelle, des matériaux, des lieux et de l'accrochage.
Concentration, assiduité, esprit d'analyse et critique, ouverture au monde extérieur. Beaucoup de travaux demandés.

Développement des réalisations B

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Patrick Jeannes

Objectifs pédagogiques
Le 2e semestre de la 5e année est une période déterminante pour la concrétisation et la finition des travaux engagés depuis le début de l'année. L'étudiant doit donc apprendre à faire un choix dans les options possibles que permet chaque travail en cours d'élaboration. Le cours vise à aider l'étudiant à se déterminer en fonction de ses buts, du résultat obtenu, des perspectives ouvertes par le travail effectué, ainsi qu'à comprendre et assimiler l'éventuel écart existant entre le projet et la réalisation effective. L'étudiant doit apprendre à gérer au mieux cet écart entre l'imaginaire et la réalité, afin que son travail plastique porte tout à la fois la force de ses intentions, de ses intuitions, de ses déterminations et la part autonome inhérente à toute œuvre d'art.

Mode pédagogique
L'élève doit mettre en place un travail qui devra s'apprécier selon plusieurs critères, comme l'autonomie plastique, la pertinence des moyens engagés, la maîtrise de l'inscription culturelle, la qualité des réalisations.

Mode d'évaluation

Chaque élève présente son travail en cours ainsi que ses projets, afin de déterminer, en rendez-vous individualisés, la suite à donner au travail personnel.

Travail personnel demandé à l'élève

Ces travaux sont des travaux de fin de scolarité doivent présenter au mieux les intérêts de chaque étudiant et faire apparaître la maturité et l'engagement plastique de celui-ci. Plutôt que de se voir imposer des travaux, l'étudiant doit chercher ce qui constitue la base de son travail et de ses réalisations artistiques. Le cours amènera des réponses aux questions qui se posent dans cet apprentissage de l'autonomie, comme la clarification et la concrétisation d'une idée, la maîtrise des phases de recherche et de production, la justesse des moyens employés, la gestion du temps et des contraintes matérielles, budgétaires, etc.

Grand Projet : Suivi de projet, abord théorique

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Catherine Strasser

Objectifs pédagogiques

À la fin de la 4e année, l'élève a acquis une expérience dans le monde professionnel (stage). Il doit se concentrer à nouveau sur sa recherche plastique et les pistes ouvertes par sa recherche théorique (Mémoire). Réactiver les logiques de production, les lier aux projets amorcés, pour définir le dessein du Grand Projet sera l'objectif de ce cours développé sur un plan culturel et plastique.

Mode pédagogique (cours commun, groupe etc)

Rendez-vous par petits groupes à composition variable en présence des 2 professeurs, examen des projets et suivi de leur faisabilité puis de leur mise en œuvre.

Mode d'évaluation

Continu pour moitié, semestriel pour moitié. Le travail de l'élève sera évalué sur son projet. Participation active demandée.

Travail personnel demandé à l'élève

Réflexion personnelle sur la pertinence du projet, réflexion sur sa présentation, documentation historique, approfondissement théorique.

Grand Projet : suivi de projet, abord plastique

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Jean-Luc Blanc

Objectifs pédagogiques

À la fin de la 4e année, l'élève a acquis une expérience dans le monde professionnel (stage).
Il doit se concentrer à nouveau sur sa recherche plastique et les pistes ouvertes par sa recherche théorique (Mémoire). Réactiver les logiques de production, les lier aux projets amorcés, pour définir le dessein du Grand Projet, sera l'objectif de cet enseignement développé sur un plan culturel et plastique.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou programme

Rendez-vous par petits groupes à composition variable en présence des 2 professeurs, examen des projets et suivi de leur faisabilité puis de leur mise en œuvre.

Mode d'évaluation

Continu pour moitié, semestriel pour moitié. Le travail de l'élève sera évalué sur son projet. Participation active demandée.

Travail personnel demandé à l'élève

Réflexion personnelle sur le projet, documentation et approfondissement théorique, études de fabrications, travail en ateliers techniques.

Le multiple : volume édition

Semestre : 1er
Enseignant : Marc Thébault,

Objectifs pédagogiques

Le 1er semestre de la 5e année donne l'occasion d'aborder la question de l'économie des productions artistiques dans le champ des arts visuels. Cet enseignement permet une sensibilisation aux enjeux économiques des pratiques artistiques contemporaines et une compréhension des modalités et réseaux de leurs financements en France et à l'étranger.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Un sujet sur la conception, la réalisation et l'approche budgétaire d'un « multiple » en trois dimensions est proposé à l'élève. Ce projet doit permettre d'affirmer ce qui pourrait fonder l'identité spécifique de sa dynamique de travail et de recherche.

Mode d'évaluation

Conduite méthodologique du projet : 5/20
Adéquation entre intention et proposition visuelle : 5/20
Qualité technique de la réalisation plastique : 5/20
Pertinence de l'approche économique et du prévisionnel budgétaire : 5/20
Total = 20/20

Travail personnel demandé à l'élève

Beaucoup de travaux demandés.

Cinéma d'animation

Coordonnateur : Serge Verny

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

L'enseignement vise à développer une maîtrise de l'expression par le mouvement, ayant pour objectif la créativité et l'innovation. Avec les compétences acquises, l'élève doit être capable de concevoir, de mettre en œuvre et de diriger des projets afin de s'inscrire dans le paysage très diversifié du cinéma d'animation (film d'auteur, clip, générique, film institutionnel, habillage de chaîne, jeu vidéo, série, internet, expérimental, court métrage, long métrage, etc.). Dans cette géographie en perpétuel changement de l'actualité professionnelle, le concepteur réalisateur doit être capable d'explorer et de tracer de nouvelles voies.

La formation suit une progression qui approfondit graduellement les bases techniques de l'animation, la mise en scène, la dramaturgie, la narration, l'expérimentation mais développe, aussi, des projets liés à une commande.

La tradition artistique, technique et industrielle du cinéma d'animation est abordée avec un regard critique.

L'élève est initié aux principales techniques du dessin animé, du volume animé de l'animation directe, de l'image de synthèse. Il est encouragé à en inventer d'autres ou à adapter celles qui existent au besoin de son expression.

De la 2e à la 4e année, l'organisation de l'enseignement privilégie un équilibre entre exercices et projets individuels, phases d'expérimentation et réalisation de projets collectifs ayant pour but d'amener l'élève à une maturité suffisante en 5e année pour concevoir et réaliser un Grand Projet.

2E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Cinéma d'animation Fondamentaux du mouvement (bases)	Miaihle, Laudenbach	7		7
Cinéma d'animation Approche du découpage et de la narration (conception)	Miaihle, Laudenbach		6	6
Morphostructure	Nemitz	2		2
Son	Signoret	2		2
Mime	Bennett		2	2
Secteurs voisins				
Design graphique	Rondet	3		3
Image imprimée	Couprie		3	3
Sciences humaines				
Sciences humaines	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Sciences humaines de secteur	Giannouri	2	2	
Dramaturgie	Schira		2	2
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Perspective	Sainte Fare Garnot		2	2
Dessin	Barjini	3	3	6
Studio d'expression plastique		2	2	4
Projet pluridisciplinaire		3		3
Infographie				
Connaissances numériques	Vansteenkiste	1		1
Connaissances numériques	Vansteenkiste		3	3
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2E ANNÉE

Responsable : Sébastien Laudenbach

- Acquisitions des bases techniques de l'animation ;
- approche empirique, sensible, et analytique du mouvement;
- adaptation (découpage, storyboard, animatique) ;
- approche de la commande ;
- approche expérimentale de la forme et du mouvement ;
- initiation aux effets spéciaux et au compositing ;
- expression corporelle pour l'animation ;
- bases esthétiques, perceptives et des techniques du son ;
- enseignements transversaux.

Cinéma d'animation, fondamentaux du mouvement (bases)

Semestre : 1er
Enseignants : Florence Miailhe, Sébastien Laudenbach

Objectifs pédagogiques
Il s'agit d'appréhender les bases de la technique « image par image » dans une approche analytique et une approche sensible de l'art du mouvement combinant observation et exercices courts. Pour cela, on utilisera les différents moyens plastiques : point, ligne, couleur et matière. D'autre part, dans le contexte d'une commande, qu'elle soit réelle ou fictive, l'élève utilise la technique « image par image » afin de créer un projet de cinéma d'animation.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Le travail s'effectue individuellement pour les exercices courts. L'apprentissage se fait par la pratique avec des introductions théoriques. Pour le projet dans le contexte d'une commande, le travail s'effectue par groupe de 4 ou 5 élèves.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par le contrôle continu et par sa participation lors du cours. Un travail personnel lui est demandé alors que son assiduité est exigée. Tous les exercices sont effectués en classe.

Cinéma d'animation, approche du découpage et de la narration (conception)

Semestre : 2e
Enseignants : Florence Miailhe, Sébastien Laudenbach

Objectifs pédagogiques
Il s'agit d'appréhender les bases du découpage cinématographique et de la narration puis les élèves doivent rechercher de nouvelles formes d'animation.
Réalisation d'un mini projet, fondé sur des expérimentations utilisant les acquis du 1er semestre. Exercices cours de découpage, analyses de séquences.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Les élèves doivent élaborer des storyboards dans un cadre donné. Ils ont également à réaliser un travail par équipe sur un projet redéfini chaque année.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué essentiellement sur les travaux qui lui sont demandés.

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité de l'élève est exigée. Tous les exercices sont effectués en classe.

Morphostructure

Semestre : 1er
Enseignant : Nicolas Nemitz

Objectifs pédagogiques
— Comprendre la nature du mouvement, la dynamique et les principes physiques qui les gouvernent.
— Comprendre les modes de descriptions du mouvement et enrichir sa pratique.
— Faire les liens entre structure interne et forces externes dans la perspective de l'animation.

Mode pédagogique
À travers l'étude approfondie des structures animales et la compréhension des interactions mécaniques avec leurs environnements, analyser les modes de locomotions. Traduire des séquences et en comprendre les enjeux physiques et dynamiques.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait en continue. La présence, la recherche et la curiosité y tiennent une part importante. Par ailleurs, des rendus intermédiaires viennent ponctuer le semestre.

Son

Semestre : 1er
Enseignant : Pierre-Antoine Signoret

Objectifs pédagogiques
L'enseignement a pour objectif de donner aux élèves une ouverture sur le monde du son ainsi que les moyens d'être autonome pour réaliser des travaux simples de « son » en vue de la réalisation de leur projet de fin d'études. La culture du matériau sonore est présentée à l'élève en rapport ou non avec l'image, ainsi que les installations techniques audio de l'École qu'ils sont amenés à utiliser au cours de leur scolarité.

Mode pédagogique (cours communs, groupes, etc.) ou programme
Il comprend :
— Les bases esthétiques, perceptives et techniques du son.
— La mise en application sous forme de travaux pratiques élémentaires par groupes de tous les maillons de la chaîne de production audio.
— L'enregistrement mono et stéréo de voix, bruitages, ambiances, montage, mixage ; compression audionumérique, formats de diffusion.
— Une analyse du rapport image / son rédigée par l'étudiant.
— Un polycopié de cours « Bases Son » est mis à disposition des élèves sur l'intranet de l'École.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu et la note d'analyse de son à l'image.

Travail personnel demandé à l'élève
La lecture du polycopié de cours est exigée, ainsi que l'assiduité au cours et le respect des horaires.

Mime

Semestre : 2e
Enseignant : Robert Bennett

Objectifs pédagogiques
L'élève doit apprendre le mode d'articulation de nos expressions physiques.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
L'élève doit trouver la flexibilité dans les articulations et réveiller le corps. Il se livre à des exercices pour découvrir les éléments du corps et leurs capacités d'expression. Il apprend différents mouvements déjà chorégraphiés pour mieux comprendre comment amplifier et simplifier un mouvement. Il lui est également enseigné la façon de bouger différemment et de manière extra quotidienne. L'élève utilise des improvisations non verbales pour explorer les expressions émotionnelles et de la pensée. Il doit enfin pratiquer des jeux théâtraux afin d'engager les réactions intuitives.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Il est demandé à l'élève d'apprendre à incarner un personnage.

Design graphique

Semestre : 1er
Enseignant : Christian Rondet

Objectifs pédagogiques
L'élève est initié à la création de visuels d'annonce (affiche, générique, etc.) ainsi qu'à la construction éditoriale des livres, des magazines ou du web.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Dans un premier temps, l'élève doit procéder à la composition typographique d'une affiche. Il réalise ensuite un générique d'au moins 1 minute en reprenant les mêmes informations et les mêmes principes typographiques que ceux utilisés dans le travail d'affiche. Il doit également concevoir un article composé notamment d'une couverture et d'un sommaire, qu'il développe sur un cahier de 12 pages. Enfin, il doit créer une page d'accueil internet simple avec 3 branches d'arborescence et un retour sur le thème de trois couleurs (rouge, vert, bleu).

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité de l'élève est exigée. Tous les exercices sont effectués en classe.

Image imprimée

Semestre : 2e
Enseignante : Katy Couprie

Objectifs pédagogiques

- Partir de l'image fixe.
- Expérimenter et maîtriser la conception, la création et la réalisation de l'image fixe en vue d'adapter ces connaissances et ces outils au champ de l'animation. Développer le potentiel graphique et narratif de l'étudiant dans un travail d'auteur.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Durant les 3 h de cours hebdomadaires, pratique de l'image fixe de création à vocation imprimée, en lien avec le futur travail de l'animation. Conception et réalisation d'images narratives à partir de sujets mettant en jeu les spécificités du langage de l'image en vue d'un dispositif imprimé(cadrage, point de vue, séquence, cohérence graphique, rapports texte-image…). Le travail demandé aux étudiants se construit à partir de leurs écritures personnelles.

Mode d'évaluation

Rendus collectifs. Une note par sujet. La note globale prend en compte le parcours de l'étudiant et son investissement autant que ses résultats.

Travail personnel demandé à l'élève

Un ensemble de sujets à difficultés progressives.

Dramaturgie

Semestre : 1er
Enseignant : Bernard Skira

Objectifs pédagogiques

- Compétences acquises : capacités à repérer dans les œuvres cinématographiques, en particulier du cinéma d'animation, les mots clés de la dramaturgie. Capacités à les utiliser dans les travaux personnels.
- Savoir imaginer des histoires ou des œuvres « animées » où s'enchaînent les situations et les actions.
- Attitude/ comportement de l'étudiant : curiosité, réactivité, productivité, participation

Mode pédagogique

Le cours s'adresse à des élèves de Cinéma d'animation. À ce titre, il est centré sur deux mots clés : « Situation » et « Action », qui conviennent autant à l'action physique des personnages qu'à l'action dramatique de l'histoire.
Il se base sur le distinguo fait par Gilles Deleuze entre « l'image-action grande forme » et « l'image-action petite forme »(dans l'*Image-Mouvement*)
D'autres mots clés de la dramaturgie sont convoqués tels que : problème, crise, objectif, conflit, renversement, résolution… Ces mots expliquent le fonctionnement des personnages comme celui des histoires.
Le cours aborde également la manière dont les spectateurs participent à l'œuvre, c'est-à-dire à la façon dont ils la perçoivent, la ressentent, la comprennent, et comment l'auteur peut jouer de cette participation.

L'enseignement allie exposés théoriques et analyse d'œuvres cinématographiques et théâtrales. Les exemples seront pris chez des auteurs et dans des œuvres de genres et de styles très variés : Hitchcock, Buster Keaton, Almodovar, Tex Avery.

Mode d'évaluation

Dans certains exercices, l'élève analyse des œuvres cinématographiques en faisant fonctionner les mots clés de la dramaturgie.
Dans d'autres exercices, il imagine et développe des scènes, des actions physiques et/ ou des situations dramatiques, par le dessin et/ ou par l'écriture.

Bibliographie

Image-mouvement et Image-temps de Gilles Deleuze
La dramaturgie d'Yves Lavandier
Le comique et le tragique de Michel Meyer

Connaissances numériques

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Fabienne Vansteenkiste

Objectifs pédagogiques

L'élève, déjà doté de connaissances basiques du logiciel Photoshop, est initié aux fonctions de base d'After Effects. Il doit réussir à faire seul des compositing à partir d'images provenant de différentes sources.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

L'enseignement se fait sur ordinateurs avec l'ensemble de la classe.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu. La capacité de découvrir de nouvelles techniques, la curiosité et la « débrouillardise » avec le logiciel seront privilégiées par rapport à l'application de techniques apprises.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité de l'élève est exigée. Tous les exercices sont effectués en classe.

3E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Cinéma d'animation, mouvement	Darasse, Sifianos, Verny	14		14
Cinéma d'animation, dramaturgie	Darasse, Sifianos, Verny		9	9
Morphostructure	Nemitz		4	4
Mime, expression corporelle	Bennett	4		4
Son	Signoret		3	3
Sciences humaines				
Séminaire	Delmotte	3	3	6
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio dessin		2	2	4
Studio d'expression plastique		2	2	4
Infographie				
Connaissances numériques	Vansteenkiste	2		2
Connaissances numériques	Vansteenkiste		4	4
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3E ANNÉE

Responsable : Georges Sifianos

- Étude des rythmes et de l'expression par le mouvement.
- Mise en scène et enchaînement des actions.
- Composition et orchestration d'une scène dramatique.
- Animation directe sous la caméra et adéquation entre le son et l'image.
- Animation-typographie, exercice en relation avec le Design graphique.
- Création d'un univers plastique.
- Découpage, réalisation.
- Animation en image de synthèse.
- Sciences humaines et histoire de l'art.

Cinéma d'animation, mouvement

Semestre : 1er
Enseignants : François Darrasse, Georges Sifianos, Serge Verny

Objectifs pédagogiques
L'élève doit maîtriser les rythmes, l'expression par le mouvement et la mise en scène qui sont abordés au moyen de deux méthodologies différentes : d'une part, les techniques du dessin animé et, d'autre part, l'animation directe sous la caméra. Les critères d'appréciation des exercices en dessin animé tiennent compte des paramètres physiques (inertie, poids, gravité, échelle, etc.). L'élève s'exerce également, sur une musique préalablement choisie, à l'animation 2D directe sous la caméra. Ceci permet de développer la concentration et la « Mémoire des mains » comme méthode de repérage des différentes étapes d'animation. L'adéquation entre image et musique est le principal critère d'appréciation de la cohérence entre les intentions et le résultat obtenu.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Le travail est réalisé de façon individuelle. Des introductions théoriques accompagnent les exercices pratiques réalisés en dessin animé. Différents types de mouvements seront étudiés : les mouvements humains, la locomotion animale, les mouvements des éléments naturels, l'orchestration des mouvements répétitifs, la circulation du regard à l'intérieur d'une scène ainsi que la mise en scène des actions.

Mode évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu et par sa participation aux cours.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève doit effectuer des exercices sur la décomposition des mouvements. Il réalise également un film en relation avec une musique, de 30 secondes à 2 minutes, en animation 2D directe sous la caméra.

Cinéma d'animation, dramaturgie

Semestre : 2e
Enseignants : François Darrasse, Georges Sifianos, Serge Verny

Objectifs pédagogiques
Depuis un point de départ simple et structurant, le choix de notions physiques opposées ou complémentaires comme : immobilité-mouvement, lourd-léger, vertical-horizontal, lumière-obscurité, les élèves doivent effectuer un découpage dramaturgique, une narration cinématographique avec un rendu final en animation. Sur cette base élémentaire, les notions physiques peuvent être déclinées de différentes manières(dimensions métaphoriques, psychologiques, symboliques, etc.).
Le découpage dramaturgique doit comporter des personnages. La personnalité doit être exprimée par le mouvement. Les personnages peuvent être plus ou moins réalistes ou stylisés jusqu'à l'abstraction. Le son en rapport avec la narration est libre. Parallèlement, un exercice en partenariat avec le Design graphique, mettant en relation animation et typographie utilise les mêmes notions physiques complémentaires.
L'élève doit montrer sa capacité à organiser un travail et à répartir des tâches au sein d'une équipe tout en respectant un emploi du temps. L'élève fait l'expérience de différentes phases de travail allant de la conception à la fabrication (pré-découpage, *story board*, recherches graphiques, animatique, animation, film).

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Des introductions théoriques accompagnent l'enseignement en atelier ou en studio adapté aux besoins du projet. Le travail et la réalisation d'un film se fait par groupe de 3.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu et par le rendu final : un film d'environ une minute pour chaque groupe.

Travail personnel demandé à l'élève

Les élèves doivent composer un *story board*, une animatique sonorisée et l'animation d'un film pour chaque groupe.

Morphostructure

Semestre : 2e
Enseignant : Nicolas Nemitz

Objectifs pédagogiques

- Analyser les mouvements naturels.
- Comprendre une structure naturelle ou artificielle.
- Animer un mouvement apte à retranscrire un mécanisme complexe ou composé.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

L'étude fine des mécanismes du corps humain permet d'en comprendre les mouvements, les possibilités et les limites. À partir du choix d'une partie précise du corps, en proposer une animation réaliste. Le même travail sera mené sur un mécanisme artificiel. Enfin, l'hybridation de ces deux composantes sera l'occasion d'explorer de nouvelles possibilités.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fait en continue. La présence, la recherche et la curiosité y tiendront une part importante. Par ailleurs, des rendus intermédiaires viendront ponctuer le semestre.

Mime, expression corporelle

Semestre : 1er
Enseignant : Robert Bennett

Objectifs pédagogiques

L'élève apprend à visualiser une scène composée d'un ou de plusieurs personnages.
Il doit également être capable de diriger les autres, tel un metteur en scène. Il est ainsi confronté aux problèmes d'expression afin de faire comprendre ses idées aux autres.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Les exercices techniques, les improvisations et les jeux théâtraux sont similaires dans la forme à ceux de la 2e année, mais plus complexes dans leur réalisation.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

Il est demandé à l'élève d'orchestrer une scène dramatique.

Son

Semestre : 2e
Enseignant : Pierre-Antoine Signoret

Objectifs pédagogiques

Dans la continuité du cours de 2e année « Bases Son », l'enseignement se poursuit en demandant aux élèves de réaliser entièrement une fiction sonore à l'aide des installations techniques de l'École.

Mode pédagogique

La réalisation de la fiction sonore se fait en groupe. Elle intègre :
— L'écriture d'un synopsis.
— La réalisation d'un *story board* audio.
— L'enregistrement des éléments montage et mixage sur stations de travail Pro Tools.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu et par la présentation finale de « l'histoire sans paroles » réalisée par l'étudiant.

Travail personnel demandé à l'élève

Réalisation d'une fiction sonore. L'assiduité aux cours et le respect des horaires sont exigées.

Sciences humaines

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Benjamin Delmotte

Technique, éthique et esthétique dans la mise en scène cinématographique.

Objectif pédagogiques

Le cours a d'abord pour but de mettre en évidence les enjeux éthiques plus ou moins implicites des choix techniques et esthétiques à l'œuvre dans la mise en scène cinématographique. Il s'agit ensuite de chercher à penser le statut de cet aspect éthique de la pratique artistique, pour éviter l'écueil du moralisme et réfléchir à la relation en jeu entre le réalisateur (mais aussi le scénariste ou l'acteur) et le spectateur.

Mode pédagogique

Cours fondé sur des analyses de séquences et de textes.

Mode d'évaluation

L'examen final consiste en une analyse de séquence.

Travail personnel demandé à l'élève

Les élèves doivent proposer un exemple de film et analyser les enjeux éthiques particuliers qu'il peut poser.

Connaissances numériques

Semestre : 1er
Enseignante : Fabienne Vansteenkiste

Objectifs pédagogiques

Approfondissement des techniques de compositing et d'animation et apprentissage de procédures d'animation créatives.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

L'enseignement se fait sur ordinateur avec l'ensemble de la classe.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu. La capacité de découvrir de nouvelles techniques, la curiosité et la « débrouillardise » avec le logiciel seront privilégiées par rapport à l'application de techniques apprises.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité de l'élève est exigée. Les exercices sont effectués d'une part en cours et d'autre part permettent aux élèves d'appliquer leur démarche créative en travail personnel.

4E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Projet de secteur et atelier	Laudenbach	15		15
Cinéma expérimental	Sztulman	3		3
Expérimentation, formes brèves	Laudenbach, Darrasse, Verny		10	10
Phénomène musical avec le CNSMDP	Colou		6	6
Workshop	Artiste invité	4	4	8
Connaissances numériques	Vansteenkiste	2		2
Sciences humaines				
Préparation au Mémoire	Directeur de Mémoire	3		3
Mémoire	Directeur de Mémoire		10	10
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Total des crédits		30	30	60

N.B. : Un séjour d'études à l'étranger représente 30 crédits.

OBJECTIFS DE LA 4E ANNÉE

Responsable : François Darrasse

— Élaboration et conception d'un film.
— Réalisation, rendus intermédiaires.
— Sciences humaines (préparation du mémoire).
— Projet en partenariat.
— Expérimentations, formes brèves.
— Mémoire : rédaction et soutenance (2e semestre).

Projet de secteur et atelier

Semestre : 1er
Enseignant : Sébastien Laudenbach

Objectifs pédagogiques

Autour d'un thème donné et d'un cahier des charges ouvert mais précis, l'élève réalise un film. Alliée au stage professionnel et au Mémoire de fin d'études, cette réalisation a pour but d'amener l'élève à la maturité suffisante pour concevoir et fabriquer un Grand Projet de fin d'études durant sa 5e année.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Conception et réalisation d'un film en équipe réduite. La forme de l'animation peut être très variée. Les partis pris de réalisation, les structures, les choix plastiques et les manières de traiter le sujet sont libres. La conception se fait collégialement mais les différentes étapes de réalisation sont partagées selon les compétences. La bande-son doit être prise en compte dès la conception des films, comme partie intégrante du sens.

Mode d'évaluation

Le travail des élèves est évalué par un contrôle continu et par le film qu'ils auront réalisé en groupe.

Travail personnel demandé à l'élève

Les élèves doivent réaliser un film court par groupe. Des rendus intermédiaires sont prévus. Les élèves doivent faire part de l'état d'avancement ou de leur réflexion sur leur Mémoire. Ils doivent aussi envisager ce que sera leur Grand Projet.

Expérimentation formes brèves

Semestre : 2e
Enseignants : François Darrasse, Sébastien Laudenbach, Serge Verny

Objectifs pédagogiques

L'élève définit le thème et le champ de sa recherche, il met en œuvre ses acquis et développe son expression personnelle et l'exploration de nouvelles écritures sous la forme d'essais, de fragments. Il ne s'agit pas de finaliser un film ou un scénario, mais plutôt de mener des expériences, un développement pouvant être en relation avec le futur grand projet ou toutes autres problématiques impliquant la pratique de l'animation. Cette recherche peut être scénaristique, technique ou esthétique.

Mode pédagogique

Expérimentations à partir d'un thème défini en commun avec l'élève.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu (recherches, essais d'animation).

Phénomène musical avec le CNSMDP

Semestre : 2e
Enseignant : François Colou

Objectifs pédagogiques
À partir des compositions musicales des élèves du CNSMDP et d'un projet tutoré effectué par les élèves ingénieurs de l'IMAC (université Paris-Est), une application à l'usage des élèves de 4e année, est mise en place pour explorer les relations musique/animation.

Connaissances numériques

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Fabienne Vansteenkiste

5E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Grand Projet : conception écriture		5	6	11
Grand Projet : fabrication et technique		2	8	10
Grand Projet : réalisation, finalisation			8	8
Communication de projet	Équipe pédagogique	2	2	4
Cinéma expérimental	Sztulman	3		3
Infographique	Colou	3	3	6
Recherche : initiation et méthodologie	Bianchini	2		2
Stage professionnel		10		10
Sciences humaines				
Sciences humaines	Delmotte	2	2	4
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5E ANNÉE

Responsable : Serge Verny

Le programme de la 5e année s'articule essentiellement autour de la réalisation du Grand Projet sur un sujet exclusivement du secteur ou interdisciplinaire.
Dans le cas d'un projet interdisciplinaire, la collaboration doit se faire suffisamment en amont pour rendre possible la réalisation du projet animation, avec des rendus intermédiaires.

Grand projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : équipe pédagogique

Objectifs et modes pédagogiques

L'élève élabore progressivement son Grand Projet en passant par différentes phases de recherches, de l'écriture à la réalisation et met à profit l'expérience acquise les années précédentes.

L'élève doit faire valider les étapes de la conception (par exemple pour un film), du synopsis jusqu'aux premières versions du *story board* qui comprennent ses recherches graphiques, ses essais en animation et son planning de production. Le travail s'effectue en présence de l'ensemble des élèves.

L'enseignement est individuel. Chaque élève a un rendez-vous hebdomadaire d'une heure. Le Grand Projet peut être mené de façon individuelle ou de façon pluridisciplinaire aux secteurs de l'École, mais aussi avec d'autres écoles ou des professionnels. Par exemple, pour le son et la composition musicale, l'élève peut collaborer avec les élèves de l'École Louis-Lumière ou du Conservatoire national supérieur de musique. Tous les projets doivent être achevés pour le mois de juin.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu.

Communication de projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : équipe pédagogique

Objectifs pédagogiques

Apprendre à communiquer efficacement et clairement un projet aux différents stades de son élaboration, de la conception à la réalisation.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Bilan collectif régulier en quatre étapes. Suivi individuel ou collectif du projet.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué sur la qualité et la communication du projet, sur ses capacités d'analyse.

Travail personnel demandé à l'élève

Chaque projet peut revêtir une forme particulière mais son avancement traverse le plus souvent quatre étapes qui correspondent aux travaux demandés pour la communication du projet :

- Synopsis, recherches graphiques, écriture.
- Scénario, *story board*, essais d'animation.
- Animatique sonorisée, animation.
- Présentation du Grand Projet avant la version définitive.

Infographie

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : François Colou

Suivi de projet, trucage et animation sur logiciel After Effects

Objectifs pédagogiques

Les étudiants du secteur Cinéma d'animation font de plus en plus appel aux techniques numériques. L'accompagnement des grands projets sur logiciel de trucage et d'animation After Effects a pour but de favoriser l'audace créative et technique des élèves en soutenant les Grands Projets dès la conception. Les questions pratiques de production, planning, moyens nécessaires à l'accomplissement d'un objectif, côtoient les questions de fond cruciales comme l'adéquation de la méthode de fabrication à la démarche artistique. Des suggestions théoriques de l'enseignant jusqu'à la démonstration pratique sur l'ordinateur, il s'agit d'adapter la pédagogie à la singularité de la démarche de l'élève.

Mode pédagogique

C'est une approche autant pédagogique que professionnelle. Des cours collectifs permettent d'aborder les questions communes à tous les projets : temporalité, optique, étalonnage, retouches, stylisation. Des rappels des méthodes d'animation image par image, par interpolation et par procédure, servent à synthétiser les possibilités créatives offertes par le logiciel After Effects.
Un suivi individualisé du Grand Projet donne l'assurance à l'élève qu'il ne sera pas bloqué dans des impasses. Préparation du procédé d'acquisition des images numériques, optimisation de la qualité, suivi de la post-production et de la finalisation, à chaque étape l'élève pourra engager un dialogue, selon ses besoins.

Mode d'évaluation

L'évaluation porte sur les résultats mais aussi sur l'engagement le goût de la découverte et l'esprit de coopération.

Travail personnel demandé à l'élève

Au travers de cas concrets méthodiques, c'est un approfondissement technique sur des tests préparatoires, mais aussi un questionnement esthétique qui est demandé à l'élève.

Recherche : initiation et méthodologie

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Samuel Bianchini et artiste/enseignant invité

Objectifs pédagogiques

Connaître les milieux et les fonctionnements de la recherche constituée tout autant que l'actualité et les questionnements propres au développement de la recherche basée sur la pratique en Art & Design. Acquérir des référents méthodologiques permettant de poser et développer un projet de recherche et d'enrichir la démarche de création de l'étudiant.

Mode pédagogique

Partant des bases acquises au premier semestre quant à l'organisation et le fonctionnement de la recherche constituée, ce cours vise à approfondir, principalement par l'exemple, les questionnements relatifs au développement de la recherche basée sur la pratique en Art & Design. Ce sont donc de nombreux exemples de travaux de "recherche et création" en art et en design qui seront ainsi présentés et analysés, à valeur aussi bien historiques que prospectifs. Afin de mettre à profit nos connaissances dans un champ en cours de définition, nous nous tenterons lors de séances dédiées, avec les étudiants et des enseignants invités, des secteurs concernés, de dégager par la discussion des problématiques de recherche propres à chacun des secteurs représentés. Enfin, quelques invitations d'acteurs de la recherche et de la création contemporaine en prise avec ces questions viendront compléter notre approche en les invitant.

Programme

Outre l'acquisition des connaissances mentionnées ci-dessus, en termes méthodologiques, on retiendra brièvement :

— Savoir poser une problématique et une hypothèse.
— Dresser un état de l'existant pour s'y mesurer et se positionner.
— Identifier des verrous.
— Élaborer une méthodologie spécifique et un plan de travail.
— Accomplir des expériences et des observations ainsi préparées (tout en restant ouvert à l'inattendu).
— Recueillir, organiser et analyser des données.
— En tirer des conclusions (résultats) et / ou de nouveaux problèmes et / ou de nouvelles conditions d'expérimentation.
— Concevoir un plan de rédaction (dans le cas d'un livrable écrit).
— Élaborer une stratégie de valorisation / « publication ».

Mode d'évaluation

Écoute, questionnement, participation aux discussions, appropriation du cours.

Travail personnel demandé à l'élève

Outre la participation attentive au cours, un devoir écrit très synthétique (une page, selon un plan très resserré et défini) est demandé en fin de semestre.

Design graphique

Coordonnateur : Gérard Plénacoste

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

Le secteur design graphique et multimédia (désigné design graphique) a mis en place durant l'année 2013 / 2014 un nouveau programme pédagogique initié par Ruedi Baur coordinateur du département avec l'aide de son équipe pédagogique. L'année écoulée, le bilan actuel nous permet de poursuivre le chantier mis en place, avec quelques observations et améliorations à apporter.
Quatre champs des différentes disciplines, Typographie et création de caractères / Identité graphique et systèmes / Design d'édition et narration / Interaction et design de service, ont été opéra-tionnels durant l'année écoulée en 4e année avec des relations sur la 5e année.
Un des champs (Espace et design d'information) ne sera pas reconduit cette année.
Ce nouveau programme prévu initialement dans la verticalité du département a trouvé son terrain en 2e cycle. Le premier cycle (2e et 3e année) demeure très riche de part ses relations avec les enseignements d'expressions plastiques (studios), il reste orienté sur les apprentissages indispensables à l'exercice de la discipline et à la détermination professionnelle de l'étudiant.
Le 2e cycle est celui du projet, au travers des champs de compétences proposés aux étudiants, il est question d'aborder des problèmes complexes dont les solutions sont autant conceptuelles que plastiques. Le mémoire de 4e année est un des éléments méthodologiques qui permet de plus en plus souvent à l'étudiant de situer sa problématique de grand projet en 5e année.

2E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements secteur				
Design graphique 1 Basique et interactivité	Courbis, Montigné	4	5	9
Design graphique 2 Typographie	Stosskopf	3	3	6
Design graphique 3 Sémiologie de l'image	Dumas		3	3
Design graphique 4 Langage personnel	Behage, Courbis	3	2	5
Édition et sérigraphie	Rondet	2	1	3
Enseignement secteurs voisins				
Photo : initiation à la prise de vue	Bourguedieu		3	3
Vidéo : initiation à la narration	Unglee	3		3
Sciences humaines				
Sciences humaines de secteur	Cozzolino		2	4
Sciences humaines	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Perspective	Sainte Fare Garnot	2		2
Studio d'expression plastique		2	2	4
Dessin	Bouzid	3	3	6
Projet pluridisciplinaire		3		3
Langue vivante				
Anglais		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2E ANNÉE

Responsable : Françoise Courbis

La 2e année est consacrée à l'apprentissage des fondamentaux du design graphique à travers la conception et l'organisation de formes. Les notions de contraste, de composition, de rythme, de forme et contre-forme, de lumière, de texture et de matière sont expérimentées par l'élève avec des objectifs définis.
Les exercices progressifs permettent aussi de découvrir puis d'approfondir les outils logiciels suivants: Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash, Final Cut Pro, etc. auxquels s'ajoute la pratique des ateliers disponibles à l'École.
L'élève suit par ailleurs l'enseignement de la vidéo et de la photographie dans le cadre des cours de secteurs voisins. Enfin, l'ensemble de l'année sera soutenu par un cours général qui permettra aux élèves de mieux percevoir la culture de projet propre aux disciplines enseignées à l'École.

Design graphique 1 - Basique et interactivité

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Françoise Courbis, Benoît Montigné

Objectifs pédagogiques
Les fondamentaux du graphisme (ou les cours basiques) ont pour objectif de rénover l'enseignement du basique en le confrontant à l'interactivité. Ce cours propose l'apprentissage du regard à l'aide de l'élaboration de formes simples et de leurs manipulations. Ce questionnement de la forme est fondé sur des exercices courts qui ont pour objectif de cerner à chaque fois une dimension, une propriété. Ce questionnement de la forme est associé à l'apprentissage des fonctions de base de l'interactivité. Le 2e semestre aborde les situations plus complexes avec la nécessité de les gérer à la fois sur le plan de la mise en forme et de l'interactivité.

Mode pédagogique
Le cours propose une suite d'exercices abordant les situations de base (confrontation de deux mots) vers les notions plus complexes. Chaque exercice est réalisé à la fois sur le support papier et sur l'écran en intégrant les notions de mouvement, de l'interactivité et la gestion du son. Le cours met en évidence l'importance de l'angle d'approche dans l'élaboration d'un projet. Ainsi, chaque thème est décliné selon deux angles, par exemple la représentation d'objet est traitée sous l'angle fonctionnel (valeur d'usage, fonctionnement, définition) et sous l'angle symbolique (valeur d'échange, imaginaire, symbolique, écologique).
Logiciels : Flash, Illustrator, InDesign, Photoshop, logiciel son, premier niveau de programmation avec Action Script.

Modalité d'évaluation
Rendu individuel.

Travail personnel demandé à l'élève
Réalisation des exercices. Réalisation des exercices en sérigraphie.

Design graphique 2 - Typographie

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Loran Stosskopf

Objectifs pédagogiques
Élargissement des connaissances typographiques. Développement d'une méthodologie de conception visuelle personnelle. Typographie sous l'angle du plaisir plutôt que du devoir. Exploration et approfondissement du potentiel typographique.

Mode pédagogique
Projets typographiques avec le questionnement de l'interaction entre contenu et esthétique. Travail des aspects macro et micro typographiques en respectant la situation contextuelle. Travail et importance de la proportion, composition et mise en page. Typographie à côté de l'image comme élément actif et expressif dans la création visuelle. Typographie comme fil rouge, typographie comme expérimentation, typographie comme travail conceptuel. Premières bases de la création des caractères, présentation et critère de jugement. Logiciels : Photoshop, Illustrator, InDesign, FontLab.

Modalité d'évaluation
Rendu individuel.

Travail personnel demandé à l'élève
Réalisation des exercices.

Design graphique 3 - Sémiologie de l'image

Semestre : 2e
Enseignant : Francis Dumas

Objectifs pédagogiques
Forme, sens et fonction : acquisitions de moyens d'expression plastique, de rhétorique visuelle et de sémiologie visuelles, maîtrise des fonctions de l'image.

Mode pédagogique
Exemples, théories, analyses, expérimentations à partir d'exercices aux contraintes définies.

Modalité d'évaluation
Assiduité, curiosité personnelle, exercices.

Travail personnel demandé à l'élève
Dossier et rendus des exercices.

Design graphique 4 - Langage personnel

Semestre : 2e
Enseignants : Dirk Behage, Françoise Courbis

Objectifs pédagogiques
Sensibilisation au sens et au processus de la conception du langage graphique. Composition et mise en forme des objets graphiques. Analyse des formes et des variables du graphisme : couleur, valeur, typographie, signes… Mise en place d'un langage visuel propre à chaque élève.

Mode pédagogique
Exemples, théories, analyses, expérimentations à partir d'exercices aux contraintes définies.

Modalité d'évaluation
Assiduité, curiosité personnelle, exercices.

Travail personnel demandé à l'élève
Dossier et rendus des exercices

Photographie : initiation à la prise de vue

Semestre : 2e
Enseignant : Christophe Bourguedieu

Objectifs pédagogiques
L'élève devra acquérir un savoir-faire suffisant pour utiliser l'atelier de façon optimale. Il apprendra à maîtriser les techniques de base de la photographie, de la lumière et de la sensibilité au cadrage.

Mode pédagogique
Dans un premier temps, l'élève recevra une formation technique sur les thèmes suivants :
— la lumière, nature physique, différents systèmes de production, température de couleur ;
— la prise de vue numérique, le traitement des fichiers, numérisations et impressions.
Ces apprentissages seront au service de réalisations personnelles sur des thèmes choisis en commun par l'enseignant et l'élève.

Mode évaluation
Le travail de l'élève sera évalué par le contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève réalisera un travail personnel pour la fin du semestre. Des rendus intermédiaires devront être réalisés par l'élève sous forme de tirages.

Vidéo : initiation à la narration

Semestre : 1er
Enseignant : Unglee

Objectifs pédagogiques
L'enseignement mettra l'accent sur deux points importants dans le processus de réalisation d'une vidéo : la pré production et le montage.

Mode pédagogique
Le cours se divisera en deux parties : cours et suivi individuel de projet. Il sera prévu une initiation au caméscope, à la prise de son et au logiciel de montage Final Cut.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève sera évalué par le contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève devra écrire un scénario, préparer le découpage et le tournage, puis monter les rushes. Les questions de la direction d'acteur seront aussi abordées.

3e ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements secteur				
Design graphique 1 L'objet éditorial	Plénacoste	5		5
Design graphique 2 Site internet Design d'interaction	Collignon, Montigné, Colou	5	5	10
Design graphique 3 Typographie	Millot	4	4	8
Design graphique 4 Identité visuelle	Plénacoste		5	5
Design graphique 5 Langage personnel	Behage	3	4	7
Controverses / Sciences Po	Collignon	3	2	5
Sciences humaines				
Sciences humaines	Bertrand	3	3	6
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio d'expression plastique		2	2	4
Studio dessin		2	2	4
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3e ANNÉE

Responsable : Timothée Collignon

La 3e année est organisée sur le même principe pour les deux semestres, le 1er étant consacré aux questions éditoriales et le 2e aux relations à l'espace et à la durée ainsi qu'à l'identité. Pour chaque semestre, les 10 premières semaines permettent d'aborder les apprentissages graphiques et techniques du champ abordé, avec une série d'exercices basiques individuels. Une deuxième partie, d'environ 5 à 6 semaines, est consacrée à la réalisation d'un projet collectif en travaillant avec d'autres secteurs de l'École et des partenaires extérieurs.
Le 1er semestre est centré sur la conception d'un objet éditorial et permet d'aborder tout à la fois les questions graphiques et théoriques (grille typographique, rythme, contenu, relations texte image), papier et écran (Web) ainsi que les apprentissages techniques de production (Xpress, InDesign, Dreamweaver) et de fabrication (imprimerie). Les projets collectifs sont des objets éditoriaux (magazines, livres, site internet) qui se font en association avec le secteur Photo/Vidéo et des partenaires extérieurs (école de journalisme par exemple).
Le 2e semestre explore les relations à l'espace et à la durée ainsi qu'à l'identité; il est organisé sur les mêmes principes que le 1er semestre.
Les projets collectifs s'appuient sur des cahiers des charges en relation avec des contextes extérieurs. Ils peuvent concerner la signalétique ou la muséographie par exemple mais aussi d'autres types de projet. Ils sont menés en relation avec les secteurs Design objet, Architecture intérieure et Scénographie.

Design graphique 1 - L'objet imprimé, l'espace

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Gérard Plénacoste

Objectifs pédagogiques
L'enseignement est constitué d'une série de cours qui mène à l'acquisition des notions des techniques de l'imprimerie, le façonnage et la reliure, les différents systèmes de fabrication, la connaissance des papiers et la pratique d'un logiciel de mise en page (Indesign); Sont abordés l'analyse des moyens d'informations relatifs à la page et la visualisation et l'expression d'un système d'information ; les productions des élèves relèvent de la gestion et coordination de projets éditoriaux.

Mode pédagogique
Exercices portant sur la mise en forme de dispositifs écrits et iconographiques.

Modalité d'évaluation
Rendu individuel et collectif.

Travail personnel demandé à l'élève
Recherche portants sur la nature des supports et l'expression graphique des contenus.

Design graphique 2 - Site internet, design d'interaction

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Timothée Collignon, Benoît Montigné, François Colou

Objectifs pédagogiques
Il s'agit d'acquérir les connaissances de base indispensables à la réalisation d'un objet éditorial en ligne et plus largement d'un objet interactif, en étudiant les spécificités de ses dispositifs graphiques et techniques. Dans la continuité de l'enseignement de programmation de l'année précédente, le cours propose à l'élève de réfléchir aux influences de l'interactivité et de l'ergonomie sur le graphisme d'un projet, à travers l'apprentissage des langages fondamentaux du Web, à savoir le XHTML, le CSS2 et le Javascript.

Mode pédagogique
L'enseignement propose une série d'exercices, chacun étant dédié à l'étude d'un média particulier : tout d'abord le texte (hiérarchisation, forme et contenu, lisibilité, grille), puis l'image (traitement, optimisation, intégration, relation au texte), l'image animée (animation Flash, vidéo) et enfin le son.
L'interactivité avancée est étudiée grâce à l'utilisation du Javascript et notamment du framework jQuery. À ce stade, est engagée une réflexion sur l'ergonomie et les interfaces, réflexion autour de laquelle l'élève développe une méthodologie de projet spécifique qui lui permettra de mieux dialoguer avec des interlocuteurs spécialisés.
En parallèle des exercices, un point est régulièrement donné sur l'histoire, l'actualité, les usages et les tendances du Web. Différents outils et technologies sont présentés et mis en relation avec le cours (blogs, flux RSS, etc.). Des ressources de base (liens, fiches, bibliographie…) sont par ailleurs fournies à l'élève.
Logiciels : Dreamweaver, Flash, logiciel son, extensions Firefox.
Traitements des médias vidéo et son: captation (caméscopes, micros), montage (Final Cut Pro, Audacity).

Modalité d'évaluation
Rendu individuel.

Travail personnel demandé à l'élève
Réalisation d'un site sur un thème commun au groupe et d'un objet multimédia.

Design graphique 3 - Typographie

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Philippe Millot

Objectifs pédagogiques
Le cours aborde l'analyse de la structure typographique d'un support imprimé existant (news-magazine, quotidien, programme). Il traite de la mise en évidence des grilles de mise en page, découverte des principes combinatoires, relevés des niveaux de lecture, des moyens typographiques annexes(filets, puces), des caractères (histoire) et de leur association (goût), de la structure rédactionnelle (chemin de fer) et des procédés de fabrication constituent le fond de l'analyse.

Mode pédagogique
Cours général : apprentissage des outils techniques de réalisation d'un imprimé (InDesign). Correction individuelle sur l'avancement du dossier d'analyse.

Modalité d'évaluation
Rendu individuel.

Travail personnel demandé à l'élève
Analyse des éléments typographiques d'une revue, projets d'édition.

Design graphique 5 - Langage personnel

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Dirk Behage

Objectifs pédagogiques
Approfondissement du sens et du processus de création graphique (méthodologie, conception). Composition et mise en forme d'objets graphiques. Analyse des formes et des variables du design graphique: couleur, valeur, typographie, signes… Mise en place d'une démarche et d'un langage visuel propre à chaque élève.

Mode pédagogique
Exemples, théories, analyses, discussions, expérimentations à partir des contraintes définies.

Modalité d'évaluation
Assiduité, curiosité personnelle, projets.

Travail personnel demandé à l'élève
Réalisation d'un projet.

4E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Deux projets au choix sur 4 par semestre				
1. Typographie et création de caractères	Rigaud	10	9	19
2. Interaction et design de service	Bourganel, Bernard	10	9	19
3. Design édition et narration	Jubert, Mercier	10	9	19
4. Identité et système graphique	Behage	10	9	19
Trois workshops obligatoires à l'année				
Workshop A en octobre + janvier 1 et 2	Professeurs invités	2		
Workshop 3, 4, 5 en février	Professeurs invités		2	2
Mémoire				
Préparation au mémoire	Directeur de mémoire	3		3
Suivi du mémoire	Directeur de mémoire		10	10
Sciences humaines				
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Cycles de rencontre Observer, documenter, analyser pour la conception de design	Cozzolino	2		2
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Total des crédits		30	30	60

N.B. : Un séjour d'études à l'étranger représente 30 crédits.

Responsables : Francesca Cozzolino et Gérard Plénacoste

Typographique et création de caractères

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Émilie Rigaud

Objectifs pédagogiques
Exploration et approfondissement du potentiel visuel et typographique. Recherche visuelle et développement des concepts visuels personnels et innovants.

Mode pédagogique
Analyser, rechercher et planifier des projets plus complexes dans la création visuelle. Les secteurs touchés sont l'identité visuelle, le design éditorial et la signalétique. Applications dans et pour l'espace deux et tridimensionnels. Questionnement entre forme et contenu. Écriture visuelle et système des signes. Interaction entre texte et image. Techniques et possibilités de la réalisation digitale et analogique. Présentation et critère de jugement.

Modalité d'évaluation
Rendu individuel avec cahier de recherche, un caractère développé et le dossier de présentation. Maquette et des éléments à l'échelle 1.

Travail personnel demandé à l'élève
Approfondissement du cours par recherches personnelles, lectures et analyses.

Interaction et design de service

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Remy Bourganel, Vadim Bernard

Objectifs pédagogiques
Ce cours a pour objectif de développer l'aptitude à identifier des opportunités d'innovation favorisant l'émergence de nouveaux usages augmentés par le numérique (tangibles ou intangibles), et par ailleurs de transmettre les fondamentaux de ces disciplines encore émergentes que sont le design d'interaction et le design de service avec un mode projet complété d'un corpus de cours théoriques pour la conception des systèmes d'interaction et des services innovants, fondamentalement ancré dans les démarches et méthodologies du design, animé par des experts extérieurs.
Progressivement, d'interactions fermées homme/objet, à des systèmes de communication interpersonnels, des systèmes de partage d'information, puis des systèmes visant à transformer des comportements, les projets adresseront une complexité grandissante jusqu'à la conception de services.
Enfin, ce cours vise à développer l'aptitude à l'animation de projet, la « facilitation », la prise de décision et le continuum d'itérations.
Mots clés : concept, services, interactions, usage, user expérience, sciences cognitives, interactivité, mobilité, objets communicants, affordance, typographie, graphisme, sociologie de l'imaginaire, représentation de l'information, cartographie, écriture, narration, scénario, simulation, hiérarchie, système, jeu, notification, ligne du temps, interface, ergonomie, multi-modalité, programmation, électronique, Arduino, processing, Iphone / Ipad…

Mode pédagogique
Le programme des cours couvrira tout à la fois les questions de méthodologie et de pratique en mode projet.

Modalité d'évaluation
Individuelle ou en groupe pour les projets complexes.

Travail personnel demandé à l'élève
Approfondissement du cours par recherches personnelles, lectures, analyses.

Identité et systeme graphique

Semestres : 1er et 2e

Enseignants : N…

Objectifs pédagogiques
L'étudiant prend en charge seul ou en équipe un sujet d'identité visuelle dans un domaine où le besoin de reconnaissance publique semble être très peu formulé et en conséquence représenté. Cette approche permet à la fois de bâtir le paramétrage d'un système visuel, d'en être le programmeur et en même temps son créateur. Au travers de l'analyse critique des procédés identitaires usités, il s'agit d'inventer des langages visuels cohérents, qui comprendront le traitement des signes identifiants, les partis pris typographiques et iconographiques, ainsi que les principes généraux, liés à la mise en page, aux couleurs, aux formats et matériaux. Le système graphique sera appliqué et décliné sur des supports de communication appropriés et singuliers. Une attention particulière est demandée pour les choix conceptuels, les moyens graphiques adoptés et leur expression plastique. L'évaluation des projets est réalisée à partir des critères suivants : expression plastique, programme des moyens d'information, concept général.

Mode pédagogique
Cours sur les différents systèmes identitaires, le paramétrage visuel ; les limites de la marque et de sa pertinence ; la banalisation du tout identitaire et ses dangers.

Modalité d'évaluation
Individuelle ou en groupe pour les projets complexes.

Travail personnel demandé à l'élève
Dossier d'accompagnent et de recherche du sujet abordé, dossier pédagogique et didactique de présentation du projet, propositions graphiques et présentation d'un projet.

Édition et narration

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Roxane Jubert, Laurent Mercier

Objectifs pédagogiques
L'option «Édition et narration» propose de concevoir un objet éditorial à partir d'un sujet qui, selon les semestres, pourra venir de l'extérieur et être défini par les enseignants (par exemple à la faveur d'une actualité ou d'un partenariat), ou bien être proche du travail de l'élève (ex : constitution d'une annexe pour le mémoire de fin d'année). Selon les sujets et les orientations de chacun, les supports pourront varier depuis le livre au site web, en passant par la brochure, le magazine, le mook, le livre interactif, ou bien encore un objet insolite. Ce champ favorise une part de recherche dans l'ensemble du travail fourni, lorsque le sujet y est

propice. Les différentes facettes du design éditorial seront à explorer pour l'originalité ou la pertinence du projet : constitution et analyse d'un corpus, choix de caractères, rythmes de mise en page, travail de la typographie, hiérarchie, choix de papier, etc. (pour les objets imprimés) ou création d'interface utilisateur (pour les objets écrans). Affirmer et affiner l'ensemble de ces choix tant sur le plan de la culture graphique de l'élève que pour le développement de sa propre production. Dans un premier temps, les étudiants exploreront plusieurs pistes de création puis développeront l'une d'elles, choisie d'un commun accord, qui fera l'objet d'un rendu finalisé.

Modalité d'évaluation
Assiduité indispensable.

Travail personnel demandé à l'élève
Travail collectif encouragé pour ceux qui le souhaitent et lorsque le projet s'y prête.

Observer, documenter, analyser pour la conception de design

Semestre : 1er
Enseignante : Francesca Cozzolino

Le cours propose aux étudiants de mener un travail théorique sur la méthode de l'observation appliquée aux différents champs de la création en design (et plus particulièrement du design graphique). La proposition thématique qui est faite cette année est en lien avec le thème annuel du secteur DGMM : « les usages » vues dans une dimension complexe et en lien avec les différents champs du secteur (design d'édition et narration, espace et design d'information, design des services et d'interaction, typographie et création des caractères).
L'objectif du cours est l'acquisition des connaissances pouvant aider les futurs designers à penser la conception du point de vue de l'usager et à partir d'actions situées (actions de lecture, d'écriture, des situations de communications dans la ville) et à développer ainsi une approche pragmatique de l'usage.
Le cours articulera des séances théoriques et méthodologiques aux cours desquelles les étudiants présenteront des cas analysés et discutés en classe.
Une bibliographie de référence est donnée pour chaque séance théorique.

Mode d'évaluation
Les étudiants seront évalués sur la présentation de données empiriques produites pour le cours et présentées en classes sous la forme d'exposé oral. Un dossier écrit sera remis à la fin du semestre.

Déroulement du cours
Le cours aura lieu au premier semestre avec une fréquence hebdomadaire (pour une totalité de12 séances, du 7 octobre au 16 janvier) et il s'adresse aux étudiants de 4e année Design graphique.

1. La méthode de l'observation.
ARBORIO (Anne-Marie) et FOURNIER (Pierre), *L'enquête et ses méthodes : l'observation en direct*, Paris, Nathan Université, 1999.

2. Séance méthodologique.
La grille d'observation.

3. LUCCI (Vincent) (dir.), *Observation écriture et ville*, MILLET (Agnès), BILLIEZ (Jacqueline), SAUTOT (Jean-Pierre), TIXTIER (Nicolas), « Des écrits dans la ville, socio linguistique d'écrits urbains : l'exemple de Grenoble », Paris, L'Harmattan, 1998.
CREDI, « L'environnement scriptural », *Cahiers du français des années quatre-vingts*, ENS Fontenay /Saint-Cloud, n °6, septembre 1991.

4. Séance méthodologique. Discussion des résultats.
Étude de cas sur l'écrit dans la ville.

5. La visualisation des données.
MONDADA (Lorenza), Visions controversées de la carte : construire le visible par les gestes et la parole en interaction, *in* D'ALESSANDRO (Cristina), CHARVOLIN (Florian), *Espaces, savoirs et incertitudes*, Paris, Belin, p. 15-31, 2005.
DUBOIS (Cathy), AVIGNON (Michel) et ESCUDIER (Philippe), *Observer la Terre depuis l'espace. Enjeux des données spatiales pour la société ?* Paris, Dunod, 2014.

6. Séance méthodologique. Discussion des résultats.
Étude de cas de plateformes numériques et des systèmes d'infographie.

7. Observation, objets technologiques et utilisateurs.
AKRICH (Madeleine), « Comment décrire les objets techniques », *Techniques et Culture*, n° 9, p.49-64, 1987.
AKRICH (Madeleine), « Les objets techniques et leurs utilisateurs. De la conception à l'action », *Raisons pratiques*, n° 4, p. 35-57, 1993.
GENTES (Annie) et JUTANT (Camille), « Expérimentation technique et création : l'implication des utilisateurs dans l'invention des medias », *Communication et Langage*, n° 168, juin2001.

8. Séance méthodologie. Discussion des résultats et d'étude de cas.

9. Observation objet-usage-usager.
HENNION (Antoine) et DUBUISSON (Sophie), *Le design : l'objet dans l'usage, La relation objet-usage-usager dans le travail de trois agences*, Paris, Presses de l'École des Mines, 1996.
DAVALLON (Jean) et LE MAREC (Joëlle), « L'usage et son contexte : sur les usages des interactifs et des cédéroms de musée », *Réseaux*, n° 101, Hermès Sciences Publications, 2000.

10 . Séance méthodologique. Discussion des résultats.
Étude de cas sur les objets éditoriaux (livre numérique).

11. Les usages de la typographie
SOUCHIEZ (Emmanuel), « Quelques remarques sur le sens et la servitude de la typographie », *Cahiers Gutenberg*, n° 46-47, p. 69-98, 2006.
PHILIZOT (Vivien), « Les avant-gardes et leur relation avec le pouvoir dans le champ du graphisme et de la typographie », *Journal of Urban Research*, november 2007, on line http://articulo.revues.org/58912.Séance méthodologie. Étude de cas.

5E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Grand Projet Sciences humaines	Cozzolino	2	2	4
Grand Projet	Baur, Ungerer, Bernard, Dumas Vu Huu	13	24	37
Workshop		2	2	4
Recherche : initiation et méthodologie	Bianchini	2	2	4
Stage professionnel				
Stage professionnel		10		10
Langue vivante				
Anglais		1		1
Total des crédits		30	30	60

Recherche : initiation et méthodologie

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Samuel Bianchini et artiste/enseignant invité

Objectifs pédagogiques
Connaître les milieux et les fonctionnements de la recherche constituée tout autant que l'actualité et les questionnements propres au développement de la recherche basée sur la pratique en Art & Design. Acquérir des référents méthodologiques permettant de poser et développer un projet de recherche et d'enrichir la démarche de création de l'étudiant.

Mode pédagogique
Partant des bases acquises au premier semestre quant à l'organisation et le fonctionnement de la recherche constituée, ce cours vise à approfondir, principalement par l'exemple, les questionnements relatifs au développement de la recherche basée sur la pratique en Art & Design. Ce sont donc de nombreux exemples de travaux de “recherche et création” en art et en design qui seront ainsi présentés et analysés, à valeur aussi bien historiques que prospectifs. Afin de mettre à profit nos connaissances dans un champ en cours de définition, nous nous tenterons lors de séances dédiées, avec les étudiants et des enseignants invités, des secteurs concernés, de dégager par la discussion des problématiques de recherche propres à chacun des secteurs représentés. Enfin, quelques invitations d'acteurs de la recherche et de la création contemporaine en prise avec ces questions viendront compléter notre approche en les invitant.

Programme
Outre l'acquisition des connaissances mentionnées ci-dessus, en termes méthodologiques, on retiendra brièvement :
— Savoir poser une problématique et une hypothèse.
— Dresser un état de l'existant pour s'y mesurer et se positionner.
— Identifier des verrous.
— Élaborer une méthodologie spécifique et un plan de travail.
— Accomplir des expériences et des observations ainsi préparées (tout en restant ouvert à l'inattendu).
— Recueillir, organiser et analyser des données.
— En tirer des conclusions (résultats) et / ou de nouveaux problèmes et / ou de nouvelles conditions d'expérimentation.
— Concevoir un plan de rédaction (dans le cas d'un livrable écrit).
— Élaborer une stratégie de valorisation / « publication ».

Mode d'évaluation
Écoute, questionnement, participation aux discussions, appropriation du cours.

Travail personnel demandé à l'élève
Outre la participation attentive au cours, un devoir écrit très synthétique (une page, selon un plan très resserré et défini) est demandé en fin de semestre.

Design objet

Coordonnateur : Patrick Renaud

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

La pédagogie du secteur Design objet intègre les différentes pratiques contemporaines du design : design industriel, mobilier pour l'habitat et la collectivité, design de services… Elle favorise la recherche, la production, l'innovation, la prospective, la connaissance des processus de fabrication et des milieux de distribution.
L'élève est sensibilisé, pour le développement du projet, à prendre en compte une dimension humaniste, sociale, écologique et économique.
À partir de modules basiques d'expérimentations de formes, de couleurs, de lumières, de structures et de matériaux, l'élève est initié aux caractéristiques et aux propriétés de l'objet (usage, fonction, signification, etc.). Il réalise dans les ateliers de l'École des maquettes ou des prototypes grandeurs réelles.
La problématique des projets courts et longs est définie régulièrement avec des partenaires à partir de programmes ou autour de thèmes de réflexion :
– habitat et manufactures,
– habitat et développement durable,
– société et services,
– ville et mobilité,
– objets communicants,
– innovation recherche et développement
Pour acquérir son autonomie, l'élève interroge des spécialistes et développe des Grands Projets en partenariat avec des entreprises, des distributeurs ou des éditeurs.
Outre l'équipe pédagogique permanente, le secteur accueille chaque année des personnalités du design et de la création.
Le secteur bénéficie du soutien financier d'entreprises partenaires de projets et des Industries françaises de l'ameublement. Il participe également à des salons professionnels et des conférences.

PRÉSENTATION DES ATELIERS MIS À DISPOSITION DES ÉTUDIANTS

Atelier Maquettes résine finition

Le responsable technique de ces ateliers participe à l'acquisition des savoir-faire nécessaires à la pédagogie de différents secteurs et il accompagne les étudiants dans la réalisation de leurs projets.
Responsable : Serge Foutrier-Biélakoff
Les ateliers sont situés au niveau -2 Ulm.
Les élèves viennent pour réaliser des maquettes ou prototypes dans différents matériaux, principalement issus de matières plastiques.
L'espace maquette est composé d'une part d'outillage manuel et, d'autre part, de machines-outils de type manuel, scie circulaire, fraiseuse, perceuse à colonne, thermo formeuses, lapidaires et électro portatifs, mais aussi de machines-outils numériques, fraiseuse à commande numérique, imprimantes 3D.
L'espace finition est équipé d'une sableuse et d'une petite cabine de peinture permettant aux étudiants d'aboutir leurs projets.
L'espace résine permet l'élaboration de moulages d'élastomères ou de différents type de résines suivant des critères précis et répond à des demandes variées de nombreux secteurs de l'établissement.
Ces trois espaces sont en lien direct les uns avec les autres suivant des techniques de création, de reproduction et de finition des projets à réaliser.

2E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Projet / Construction 3D et matériaux	Justin	2	4	6
Projet / Créativité et anticipation	Afsa	2		2
Volume matière production	Bigot	2		2
Rendez-vous du design	Bernagozzi, Renaud		1	1
Dessin espace et technique	Blot		3	3
Dessin technique et objet	Blot	2		2
Technologie et matériaux	Fougea		3	3
Secteurs voisins				
Espace couleur et matière	Bigot		3	3
Design graphique	Courbis	3		3
Sciences humaines				
Sciences humaines amphi	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Histoire du design contemporain	Bernagozzi		2	2
Anthropologie de la technique et des objets	Bach	2		2
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Morphostructure	Godart	2		2
Perspective	Sainte Fare Garnot	2		2
Dessin	Lévêque	3	3	6
Studio d'expression plastique		2	2	4
Projet pluridisciplinaire		3		3
Infographie				
Projet et modélisation 3D	Afsa		4	4
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2E ANNÉE

Responsable : Bernard Justin

- Sensibiliser aux grands repères pour développer un projet en design :
- Artistique, technique, scientifique.
- Économique et social ; acquérir les basiques et les fondamentaux des matériaux, des matières, de la couleur, de la lumière et de la forme pour expérimenter les états de surface et la structure des objets.
- Aux caractéristiques et aux propriétés de l'objet (usage, fonction, signification).
- Aux repères artistique, technique, scientifique, économique et social.

— Réaliser des échantillons de matériaux et des maquettes grandeur réelle.
— Développer une analyse critique prenant en compte l'éthique, l'écologie et l'humanisme
— Approcher les outils de modélisation.

Projet Construction et matériaux

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Bernard Justin

Objectifs pédagogiques
L'élève réalise un objet à l'échelle 1, composé de deux matériaux.
L'association de deux différents composants, l'un souple et malléable, l'autre rigide, permet d'aborder toutes les possibilités des systèmes fonctionnant en tension compression avec, en leitmotiv, la triangulation.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Le projet élaboré par l'élève est essentiellement lié au choix du matériau qui sert à sa réalisation.
Ce matériau, composant principal, doit être le point de départ de la créativité du projet.
Les contraintes techniques sont prises en comptes dans les recherches plastiques.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu, par sa participation lors du cours, ainsi que par les travaux qu'il a réalisés.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève, qui doit faire preuve d'inventivité et de réactivité face à la matière, réalise un dossier faisant état de ses recherches ainsi qu'une maquette prototype.

Projet créativité et anticipation

Semestre : 1er
Enseignant : Cyril Afsa

Objectifs pédagogiques
Créer, c'est peut-être réagir aux changements du monde. Pour inventer de nouveaux dispositifs, objets, services, espaces, sans construire dans le vide, le designer doit se demander quelles transformations s'annoncent autour de nous, quels seront les enjeux de notre vie future.
Dans ce cours de créativité et anticipation, les élèves sont invités à chercher les nouvelles problématiques que couve notre société et a y répondre par le projet. Le but de cet exercice est de comprendre comment, méthodologiquement, on élabore un objet ou un système autour d'un nouvel usage.

Mode pédagogique
Projets individuels.

Mode d'évaluation
À chaque cours, plus rendu final

Travail personnel demandé à l'élève
Le travail de l'élève est réparti en deux temps : il doit d'abord se documenter, fabri-quer un court état de l'art autour d'une question émergente. Il doit ensuite développer sa culture

du projet et comprendre comment on réponds à un enjeux par un objet ou un système.

Volume, matière, production

Semestre : 1er
Enseignant : Christophe Bigot

Objectifs pédagogiques
Par l'analyse d'images : les photographies de la terre vue du ciel par exemple, l'élève réalise une mise en volume avec des recherches de matière en vue de fabriquer un objet de leur choix dont la production respectera l'environnement.

Mode pédagogique (cours commun, groupe etc.) ou Programme
L'élève élabore ses recherches directement en atelier en manipulant différentes matières. Par l'analyse des structures et résistances des matériaux et de leurs caractéristiques techniques et esthétiques. L'élève sculpte, modèle, usine, moule et crée des composites.
Ensuite, l'élève fait une synthèse des expérimentations et développe un objet matérialisé par un modèle à l'échelle 1.
Enfin, cet objet devra être reproductible dans un souci d'écoconception.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué à chaque étape de la conception :
— Recherche modèle production.
— Rendu sous forme de planche ou livret afin de communiquer l'ensemble de la démarche.

Travail personnel demandé à l'élève
Méthode de travail, vision en volume, propreté de réalisation et communication par le dessin, la photo et la vidéo du projet.

Couleur, matière, espace

Semestre : 2e
Enseignant : Christophe Bigot

Objectifs pédagogiques
Approche de l'espace en interaction avec la matière, la couleur, et la lumière.
L'exercice consistera à mettre en valeur un ou des objets dans un espace en prenant en compte des contraintes de structures, de circulations, d'échelles et de proportions.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Projets individuels divisés en plusieurs phases :
— Recherche par le dessin, esquisses à l'échelle, choix de matériaux, pré-maquettes, montages photos, etc.
— Dessins à l'échelle : plans/coupes/élévations
— Vues en perspectives et/ou maquette de présentation
— Planche matériaux et descriptif

Mode d'évaluation
Contrôle continu par phase et sur le rendu final : démarche/cohérence/qualité graphique.

Travail personnel demandé à l'élève
Observation, curiosité, sens du détail et de leur représentation, assiduité.

Rendez-vous du Design

Semestre : 1er
Enseignants : Anna Bernagozzi, Patrick Renaud

Objectifs pédagogiques
Des rencontres hebdomadaires entre les élèves et les principaux acteurs du monde du design seront organisées. Les profils des intervenants sont très divers : designers indépendants, designers intégrés en entreprise, personnalités, institutionnels, sociologues, responsables de centres de recherches, journalistes, responsables marketing, etc.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
La participation active des élèves aux débats est nécessaire.

Mode d'évaluation
L'élève sera évalué par le contrôle continu ainsi que par les comptes-rendus qu'il aura rédigés.

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité de l'élève est exigée. Les élèves devront rédiger des comptes-rendus des débats qui seront mis en page dans le cours de typographie en vue d'une éventuelle publication en fin d'année.

Dessin & objet et technique

Semestre : 1er
Enseignant : Patrick Blot

Objectifs pédagogiques
Cet enseignement permet aux élèves d'appréhender les notions de représentation des espaces et des objets pour acquérir des principes de communication techniques du projet. L'élève doit analyser la volumétrie d'un objet et d'un espace et la transcrire. Il sait maîtriser les échelles de rendu et réalise un panorama du couple matériau/technique.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Le cours mené en groupe développe une partie théorique et une partie pratique.
On y étudie les principes du dessin technique, le relevé de cotes d'un objet, la réalisation de plans à différentes échelles, un relevé de cotes d'un espace et, enfin, la réalisation d'un plan et d'une coupe de l'espace. L'assistance sur la réalisation des plans techniques du module projet est également enseignée.
Une préparation du cours Autocad 2D est faite.
Les techniques de productions et de matériaux sont abordées dans la partie théorique.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué sur les rendus de plans qu'il aura réalisés. L'assiduité aux cours est exigée.

Travail personnel demandé à l'élève
Après des relevés, l'élève doit réaliser un plan de mobilier à l'échelle 1/5e et à l'échelle 1, un plan de coupe d'un espace à l'échelle 1/50 ainsi que le plan d'un objet à l'échelle 1.

Dessin & espace & technique

Semestre : 2e
Enseignant : Patrick Blot

Objectif pédagogique
Acquisition des notions de base de la culture architecturale.
Sensibilisation à l'espace.
Maîtrise de l'échelle et de l'ergonomie

Mode pédagogique
Cours théoriques en groupe
Visite de sites en groupe
Projets individuels (suite du cours « Approche basique de l'espace »)
Exposés individuels

Mode d'évaluation
Contrôle continu et rendu final
Compte-rendu individuel
Assiduité

Design graphique

Semestre : 1er
Enseignante : Françoise Courbis

Objectifs pédagogiques
Le cours propose de donner aux élèves les moyens de présenter graphiquement leurs projets sur support papier et numérique.
L'exercice proposé est réalisé à la fois sur le support papier et sur l'écran en intégrant les notions de hiérarchisation de l'information (texte, image, et son) de gestion de l'interactivité de la séquence animée, du son. Le cours met en évidence l'importance de l'angle d'approche dans l'élaboration d'un projet, du parti pris nécessaire.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Projet
Le but du cours est d'acquérir de la méthodologie de projet et une maîtrise graphique.
Après quelques exercices d'application permettant la maîtrise des logiciels, il s'agit de concevoir et de réaliser un « objet papier » et un « objet écran » sur une même thématique. Le but est de fournir une réponse graphique claire et « efficace », servant le discours et adaptée au contexte de présentation. Logiciels : Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash.

Histoire du design contemporain

Semestre : 2e
Enseignante : Anna Bernagozzi

Objectif pédagogique
L'enseignement vise à transmettre une vision globale et raisonnée de l'histoire des arts décoratifs et du design depuis la Révolution industrielle jusqu'à la période contemporaine. Il doit permettre d'acquérir une culture visuelle, de maîtriser l'évolution des fondements théoriques du design et du statut professionnel des designers, de comprendre enfin les enjeux

économiques, sociaux, politiques et techniques dans lesquels s'inscrit leur activité de création.

Mode pédagogique

L'enseignement prend la forme d'un cours magistral accompagné d'un diaporama. Les étudiants sont invités à intervenir régulièrement dans le cours, sous la forme d'exposés à l'oral.

Mode d'évaluation et travail personnel demandé à l'élève

Chaque élève est évalué par un exposé oral (compte-rendu de visite de musée, d'exposition ou de conférence) et un dossier écrit portant sur une histoire d'objet.

Anthropologie de la technique et des objets

Semestre : 1er
Enseignante : Lucilee Bach

Objectif pédagogique

Pour un designer, un archéologue ou un historien de l'art, comprendre ce qui contrôle techni-quement nos actions et définir les mouvements qui s'exécutent pour la création d'un objet est embarrassant. Qu'est-ce qu'un objet ? Avec qui, quand, comment l'utiliser ? Pourquoi cet objet et pas un autre ? Quelle intention poser derrière sa réalisation ou sa possession ? Le double objectif que propose le cours : acquérir une méthode d'analyse de fabrication et de manipulation des objets (création et fonction) d'une part ; comprendre l'ensemble du système dans lequel celui-ci prend place (langage, usage, projet) d'autre part. Plus strictement, établir ce qui est en jeu dans le fait certes de fabriquer une chaise, mais aussi l'enjeu de plier les genoux pour s'assoir, de s'ajuster et se glisser à table afin de manger la salade disposée dans son assiette à l'aide de la paire de couverts appropriée. Théoriser l'innovation que ces objets ou gestes effectués peuvent ou non receler en est très sûrement le levier.
L'anthropologie de l'art sur laquelle ce cours est construit cherche ainsi à clarifier ces plans de la raison humaine en analysant plus spécifiquement l'un d'eux, la technique (des moyens pour des fins), dans sa constante remise en question avec les trois autres (langage, social et droit). Ce qui a l'avantage de rendre compte du système complet de l'objet en prise avec l'homo faber même.

Mode pédagogique

Chaque cours se distribue entre une phase d'expérimentation collective, puis une phase de théorie.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué via deux rendus notés.

Morphostructure

Semestre : 1er
Enseignant : Laurent Godart

Objectifs pédagogiques

L'élève est sensibilisé à l'inventaire et à l'analyse des fondamentaux généraux de forme et de structure, des principes de résistance par la forme, applicables à toute espèce de construction. Il étudie le dessin géométrique et numérique, les outils de tracé manuels et informatiques, du mouvement ainsi que les bases de la mécanique, de la statique et de la

résistance des matériaux qui président à la conception des systèmes structuraux.

Mode pédagogique (cours commun, groupe etc.) ou Programme
Ce travail se fait en équipe de 8 à 10 élèves qui doivent choisir un sujet parmi ces cinq thèmes : la tige, la ficelle, la feuille, la patate et la bulle de savon.
L'enseignement allie cours et atelier dans lequel les élèves expérimentent leurs connaissances et réalisent des mini projets, individuellement ou collectivement.

Mode d'évaluation
Chacun des groupes expose ses découvertes devant les autres élèves (inventaire, analyses, expériences) en s'aidant de supports de communication adéquats (dessins, photos, vidéos, maquettes, etc.). Il fait état par écrit (livret, cédérom, etc.) de ses recherches.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève doit élaborer un avant-projet composé de dessins, dessins techniques et de maquettes.

Technologie et matériaux

Semestre : 2e
Enseignant : Alexandre Fougea

Objectifs pédagogiques
L'élève doit acquérir les bases techniques concernant les matériaux traditionnels et leurs mises en œuvre dans la fabrication des objets : les métaux, le bois, les matières plastiques, les textiles, les ateliers techniques et la matériauthèque.
L'élève expérimente par l'échantillon l'association des matériaux avec des exercices abordés dans les autres modules basiques.
L'élève aborde la fabrication des objets en série en intégrant les enjeux majeurs de l'éco-conception et du développement durable.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
L'enseignement, qui réunit tous les élèves, aborde méthodiquement l'étude des matériaux usuels.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité de l'élève est exigée. L'élève doit travailler des matériaux à travers les projets qu'il met en œuvre dans le secteur.

projet et Modélisation 3D

Semestre : 2e
Enseignant : Cyril Afsa

Objectifs pédagogiques
Les logiciels de 3D sont des espaces de simulation qui permettent d'éprouver une idée, de tester la création d'un objet en économisant du temps, de la matière, des efforts et cela à toute heure. Aujourd'hui installés dans le quotidien des designers, ces programmes dialoguent avec les autres outils de formalisation que sont la maquette ou le prototypage. Le cours de

Dessin3D propose aux étudiants de se familiariser avec ces outils de modélisation (Rhinoceros) et d'image de synthèse (3Ds Max+ V-Ray) pour faciliter la création de leurs projets.

Mode pédagogique

Niveau initiation : Les élèves se voient présenter les principes fondamentaux de la modélisation et sont invités à les reproduire à travers différents exercices, sous forme d'énigmes (« Comment ce célèbre objet a-t-il été pensé en 3D ? »).

Mode d'évaluation

L'évaluation repose à la fois sur le travail continu et sur une épreuve en fin de semestre, différente selon les niveaux. Les absences et retards intempestifs affecteront les notes.

Travail personnel demandé à l'élève

Hormis quelques recherches ponctuelles, le cours n'exige pas de travail sur le temps libre de l'élève, sous réserve d'une présence continue et d'un travail efficace en séance.

Dessin

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Catherine Lévêque

Objectifs pédagogiques

Il s'agit, en partant d'un modèle vivant ou d'un travail sur le vif, de renforcer les capacités d'analyse de l'élève et de le sensibiliser aux techniques du dessin. L'élève cherchera son vocabulaire et son écriture à travers le dessin.

Mode pédagogique

Le but de l'enseignement est apprendre à regarder, voir et traduire avec un outil ; nous travaillerons sur le corps humain, le vivant, le fondamental ; il faudra savoir gérer l'approche sensible et la construction rigoureuse ; dans un esprit de recherche chacun trouve ses supports, outils, échelles, matières qui correspondent à sa personnalité et sensibilité.

Mode d'évaluation

Le travail de chacun sera évalué par un contrôle continu et une présentation à la fin de chaque semestre.

3E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Atelier Designer invité	Favresse	3	3	6
Projet, innovation et méthodologie Expérimentation et innovation	Larger De Bie	3 2	3 2	6 4
Projet, produit et système	Justin	3	3	6
Voyage d'étude / Design contemporain	Bernagozzi		1	1
Rendez-vous du design	Bernagozzi, Renaud	2		2
Technologie et innovation	Fougea	3	2	5
Typographie, graphisme / communication de projet	Jubert	2	2	4
Workshops / semaine de la couleur / Partenariats / innovation	Équipe pédagogique, Doléac et intervenants		2	2
Sciences humaines				
Théorie du design	Bernagozzi	3	3	6
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio dessin		2	2	4
Studio d'expression plastique		2	2	4
Infographie				
Modélisation 3D	Afsa	2	2	4
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3E ANNÉE

Responsable : Sophie Larger

- Mettre en résonance l'objet avec son environnement.
- Appréhender différents domaines du design : industriel, mobilier, collectivité, design de service.
- Favoriser l'expérimentation, la recherche, la création et l'innovation dans le projet.
- Intégrer dans le développement de projet une approche citoyenne et humaniste pour l'éco conception des projets.
- Valoriser la prospective, la réflexion, l'initiative et l'approche personnelle.
- Mettre au service du projet les acquisitions des basiques et des fondamentaux de 2e année.
- Favoriser l'autonomie de l'élève.
- Développer une analyse critique prenant en compte l'éthique, l'écologie et l'humanisme.
- Établir une approche des outils de modélisation.

Atelier designer invité

Semestre : 1er et 2e
Enseignant : Atelier Designer
Invité : Pierre Favresse

Objectifs pédagogiques
Chaque année permettre la rencontre des élèves avec un designer invité pour une approche singulière du design complémentaire aux objectifs de l'équipe pédagogique et avec une Manufacture en partenariat avec l'école et le secteur design objet.

Mode pédagogique
Carte blanche au designer invité pour l'organisation de son atelier.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué par un rendu échelle.

Projet, innovation et méthodologie

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Sophie Larger en relation avec les cours de Martin De Bie et d'Alexandre Fougea

Objectifs pédagogiques
— Apprendre à développer sa propre méthodologie de projet dans la création et la conception de design produit.
— Savoir définir un cahier des charges.
— Apprendre à interagir avec les différents intervenants d'un projet : éditeur, fabriquant, consommateur.
— Savoir analyser un contexte, un outil de fabrication, un usage.
— Apprendre à réaliser un dossier de projet précis permettant de réaliser un objet en série.

Trois sujets en lien avec des partenaires extérieurs permettront aux étudiants d'appréhender des contextes variés, de se confronter à des temporalités différentes, d'expérimenter des technologies nouvelles, et de se confronter au travail d'équipe.
La variété proposée par ces sujets permettra aux étudiants d'identifier leurs qualités plastiques, conceptuelles et manuelles mais aussi leurs faiblesses afin de leurs permettre de se positionner dans leur futur travail de designer et de commencer à définir leur propre contexte de travail.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu, par sa participation et sa présence pendant les cours ainsi que par la qualité de son rendu.

Projet, innovation et expériences

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Martin De Bie en relation avec les cours de Sophie Larger et d'Alexandre Fougea

Objectifs pédagogiques
Aujourd'hui, le numérique et les nouvelles technologies sont de plus en plus présents dans

notre vie quotidienne (chimie, informatique, biologie, électronique, robotique…). Ils sont devenus des enjeux contemporains dans le domaine du design. Ce cours a pour objectif pédagogique la découverte de ces innovations sous forme d'expériences afin d'appréhender et de comprendre ces outils qui font partie intégrante de la conception actuelle des objets.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu, par sa participation et sa présence pendant les cours ainsi que par la qualité de son travail pendant les exercices.

Projet produit et système

Semestre : 1er
Enseignant : Bernard Justin

Objectifs pédagogiques

C'est le rapport entre l'objet mobilier et l'espace intérieur qui doit servir de base de réflexion à l'élève. La prise en compte des différents facteurs, tels que les nouveaux usages, l'encombrement et la volumétrie d'un lieu avec la contrainte de quelques matériaux à sa disposition doit conduire à une proposition pertinente et cohérente en tous points.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

L'ensemble du travail se déroule en deux phases principales :
— Études et réflexions en dessins, croquis et maquettes.
— Réalisation à échelle 1 d'une « maquette-prototype ».

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu.
Travail personnel demandé à l'élève.
Un dossier retraçant l'historique du projet et le prototype grandeur.

Projet Produit et Système

Semestre : 2e
Enseignant : Bernard Justin

Objectifs pédagogiques

L'élève devra s'intéresser à la maîtrise de la lumière dans un espace donné avec la contrainte d'une source lumineuse. Légèreté, équilibre, force du signe et contraintes techniques feront partie du vocabulaire à dominer pour parvenir à concrétiser cet objet.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

L'ensemble du travail se déroule en deux phases principales :
— Études et réflexions en dessins, croquis et maquettes ;
— Réalisation à échelle 1 d'une « maquette-prototype ».

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

Un dossier retraçant l'historique du projet et le prototype grandeur.

Théorie du design

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Anna Bernagozzi

Objectifs pédagogiques

Par une lecture et une analyse constante des signifiants et signifiés de notre société de consommation, l'enseignement présente les résultats de recherches théoriques pluridisciplinaires en sciences humaines et sociales centrées autour des besoins de l'homo-sapiens du XXIe siècle. Le contenu du cours change avec l'évolution de notre société ; en conséquence, les thématiques de réflexion sont appelées à évoluer d'année en année.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Les élèves sont constamment confrontés aux évolutions des modes de vie et des besoins de notre société par la présentation d'exemples illustrant les différentes approches théoriques et les principales courantes de pensée contemporaines. Le cours demande la participation active des étudiants.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par un contrôle écrit qui fera parti d'un ouvrage qui montrera la réflexion et la prise de conscience du contexte socio-économique engagées par l'ensemble de la classe.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité de l'élève est exigée. L'élève doit également rendre une dissertation sur un des sujets traités en cours.

Rendez-vous du design

Semestre : 1er
Enseignants : Anna Bernagozzi, Patrick Renaud

Objectifs pédagogiques

Les objectifs de cet enseignement, déjà dispensé au cours de la 2e année, seront approfondis. Des rencontres hebdomadaires entre les élèves et les principaux acteurs du monde du design seront organisées. Les profils des intervenants sont très divers : designers indépendants, designers intégrés en entreprise, personnalités, institutionnels, sociologues, responsables de centres de recherches, journalistes, responsables marketing, etc.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

La participation active des élèves aux débats est nécessaire.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par les comptes-rendus qu'il aura rédigés.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité de l'élève est exigée. Les élèves doivent rédiger des comptes-rendus des débats qui seront mis en page dans le cours de typographie en vue d'une éventuelle publication en fin d'année.

Technologie

Semestres : 1er et 2e

Enseignant : Alexandre Fougea

Objectifs pédagogiques

L'élève doit acquérir les notions d'éco-conception, de développement durable et d'innovation. L'élève approfondit les techniques et les moyens de transformation des matériaux, pour intégrer efficacement la technique dans le développement du projet (cahier des charges, écoconception). L'élève prend connaissance de la culture des milieux de production (recherche et développement, unité de fabrication) par des exemples types de fabrication d'objets simples et par des visites d'entreprises.
L'élève aborde les notions de conception et de fabrication assistée par ordinateur et les nouvelles technologies (laser, jet d'eau, prototypage rapide, etc.).

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

L'enseignement réunit tous les élèves. Un suivi individuel peut s'y ajouter, selon les projets du secteur.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité de l'élève est exigée.

Typographie, graphisme

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Roxanne Jubert

Objectifs pédagogiques

En vue de préparer aux créations et aux besoins de la 4e année, à la dimension visuelle du Mémoire et aux supports de communication destinés à accompagner le Grand Projet, l'enseignement doit permettre à l'élève d'explorer les possibilités relatives à la conception graphique et typographique.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

À travers des exercices ou des mini projets, les notions basiques de la matière sont approfondies par l'élève. Les exercices intègrent un travail expérimental spécifique consacré au design typographique (axé sur la mise en pages et sur la mise en espace d'un texte) et sont suivis, dans le cadre d'un travail collectif, d'un sujet plus large associant textes et images. Les différents travaux doivent être réalisés sous formes d'esquisses papier ou à l'aide de moyens numériques.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu et par les différents travaux qu'il aura réalisés.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité de l'élève est exigée. L'élève compose un cahier d'esquisses accompagné de réalisations au format A3 sur la base de textes littéraires. Il doit réaliser un travail de mises en pages présentant un ensemble de conférences données à l'École.

Modélisation 3D

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Cyril Afsa

Objectifs pédagogiques

Les logiciels de 3D sont des espaces de simulation qui permettent d'éprouver une idée, de tester la création d'un objet en économisant du temps, de la matière, des efforts et cela à toute heure. Aujourd'hui installés dans le quotidien des designers, ces programmes dialoguent avec les autres outils de formalisation que sont la maquette ou le prototypage. Le cours de Dessin3D propose aux étudiants de se familiariser avec ces outils de modélisation (Rhinoceros) et d'image de synthèse (3Ds Max+ Vray) pour faciliter la création de leurs projets.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Niveau appropriation : Dans la continuité de l'année précédente, les élèves apprennent à modéliser des objets d'une complexité croissante et engrangent différentes techniques qui devront ensuite réemployer lors d'une création originale. Ils se familiarisent également avec la création d'images de synthèse.

Mode d'évaluation et travail personnel demandé à l'élève

L'évaluation repose à la fois sur le travail continu et sur une épreuve en fin de semestre, différente selon les niveaux. Les absences et retards intempestifs affecteront les notes.

Travail personnel demandé à l'élève

Hormis quelques recherches ponctuelles, le cours n'exige pas de travail sur le temps libre de l'élève, sous réserve d'une présence continue et d'un travail efficace en séance.

4E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Projet, Innovation et Production	Blot, Bigot	7		7
Initiation / recherche	Krier	7	4	11
Projet interdisciplinaire partagé avec le secteur Design textile et matière	Blot, Bigot		7	7
Expression graphique du projet	Audras	3	3	6
Workshop, projet partenariat	Équipe pédagogique	3		3
Sciences humaines				
Conférences Recherche en Design	Krier	4	3	7
Suivi de Mémoire	Directeur de Mémoire	3	10	13
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Infographie				
Modélisation 3D	Afsa		3	3
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Total des crédits		30	30	60

N.B. : Un séjour d'études à l'étranger représente 30 crédits.

OBJECTIFS DE LA 4E ANNÉE

Responsable : Patrick Blot

- Appréhender les différentes pratiques contemporaines du design (design industriel, de services, mobilier pour l'habitat et la collectivité).
- Affirmer une méthodologie dans des projets en relation avec l'économie et le social avec des partenaires.
- Intégrer une dimension humaniste dans la mise en place des concepts.
- Favoriser la recherche et la prospective.
- Connaître les processus de fabrication et des milieux de distribution.
- Stage, mémoire et choix du thème du Grand Projet.

Projet innovation et production habitat et manufactures

Semestre : 1er
Enseignant : Patrick Blot, Christophe Bigot

Objectifs pédagogiques
En tant que designer, l'élève doit répondre à un cahier des charges élaboré par une convention avec un partenaire extérieur (entreprise, agence, école). Il organise les différentes étapes du projet (prospective, recherche, analyse, pistes de recherche, synthèse, maquette, prototype). Travaillant au sein d'une équipe pluridisciplinaire, il a à prendre en compte les visites de ses partenaires et l'intervention des spécialistes d'autres secteurs (Design graphique / multimédia, Architecture intérieure, etc.). Il met au service de son projet les différents outils de modélisation et de simulation (CAO, CFAO) pour l'innovation, la recherche et la production.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Aux cours communs de méthodologie s'ajoutent des bilans collectifs réguliers et un suivi individuel ou en équipe du projet.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par le projet final présenté en fin de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élaboration du projet exige un travail personnel motivé et intense de la part de l'élève.

initiation à la Recherche

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Sophie Krier

Objectifs pédagogiques
Initiation à la recherche en design (ses outils, motifs, enjeux et étapes) et à sa valeur pour le monde (humain et non-humain). Formation d'une équipe de recherche à multiples perspectives autour d'un sujet défini collectivement. Articulation d'un style et d'un axe de recherche individuel.

Mode pédagogique / programme
Le studio se concentre sur la question des services et de l'espace public; comment adresser la précarité ? il aborde la recherche par la pratique même du design (mise en forme et en image d'idées-test). Quatre modules d'en moyenne cinq semaines sont reliés par des moments de remise en question collectifs. Le 2e semestre est une prolongation du 1er: donner le relai de ses travaux de recherche fait partie intégrante de l'apprentissage.
I. Qu'est ce que la recherche? Que fait un chercheur en art et en design et en quoi cette façon de faire diffère-t-elle de celle d'un chercheur scientifique? Alliant pratique et réflexion, le studio commence par une analyse en binôme d'une recherche en court liée au développement durable. Le studio sollicitera dans ce but le réseau de recherche de l'ENSAD (Paris Sciences & Lettres, École des Mines, École Normale etc). Ces rencontres sont abordées comme un projet en soi avec un travail de repérage, mise-en-scène, retranscription, etc.
II, III, IV. Quelle sont les questions urgentes autour desquelles les arts et les sciences pourraient oeuvrer en commun pour une société plus résiliante et plus juste? Quels modes et outils de recherche choisir pour aborder les dilemnes rencontrés? Le 2e module consiste à construire et positionner un axe de recherche commun. Les 3e et 4e modules se greffent sur ce même axe et l'approfondissent en s'investissant sur le terrain à l'aide d'objets-placebo.

Mode d'évaluation

Auto-évaluation, critiques et (pré)rendus collectifs. Le format du rendu final (mai 2015) est celui d'une exposition collective, manifestation publique et/ou publication.

Critères d'évaluation

Ouverture d'esprit, lucidité, capacité de jugement et de remise en question. Qualité d'expression visuelle et plastique. Savoir lâcher prise quand il faut et savoir (ré)agir quand il faut. Apport personnel à l'apprentissage et à l'expérience de vie de l'équipe, et à la connaissance publique autour du sujet donné. Valeur de la recherche et pertinence des conclusions à laquelle elle aboutit pour le sujet et la situation donnés.

Travail personnel demandé à l'élève

Un livre de bord est demandé à l'équipier pour élucider son cheminement et ses questionnements tout au long de l'année. Recherche: exploration en profondeur (physique et située) d'une situation donnée, prise de position et expérimentation avec différents mode de recherche, formulation de questions qui comptent et qui tiennent la route, mise en abîme politique, historique, économique et sociale du travail réalisé.

Projet partenariat, workshop, concours

Semestre : 1er
Enseignants : équipe pédagogique

Objectifs pédagogiques

C'est pour l'élève l'occasion de découvrir d'autres méthodologies et d'autres do-maines du design.
Cette situation favorise le travail individuel ou en équipe et crée les conditions pour donner rapidement des réponses à un sujet.
L'enseignement tend à donner les moyens à l'élève de développer une communica-tion du projet efficace avec des médiums différents. Il favorise en outre l'expression orale et la pratique de l'anglais.
Les workshops peuvent également permettre d'envisager de concevoir des projets inter-écoles, au niveau national et international.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Travail individuel ou en équipe.

Mode d'évaluation

L'élève sera évalué sur un projet individuel ou sa participation à un rendu collectif.

Projet interdisciplinaire

Semestre : 2e
Enseignants : Patrick Blot, Christophe Bigot

Objectifs pédagogiques

Ce cours permet aux élèves de se confronter au thème d'un projet interdisciplinaire.
C'est pour l'élève l'occasion de découvrir d'autres méthodologies et d'autres domaines du design avec l'intervention de professeurs d'autres secteurs.
Cette situation favorise le travail en équipes pluridisciplinaires et crée les conditions pour

donner rapidement des réponses à un sujet.
L'enseignement tend à donner les moyens à l'élève de développer une communication du projet efficace avec des médiums différents.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Travail en équipe.

Mode d'évaluation
L'élève sera évalué sur un projet en équipe.

Expression graphique du projet

Semestres : 1er
Enseignante : Agnès Audras

Objectifs pédagogiques
Ce module va permettre à l'étudiant de décliner son projet en images et d'en traduire l'univers. Sa recherche d'une expression graphique personnelle et pertinente rendra compte du processus de création qui l'anime, des différentes étapes du cheminement de sa pensée et de l'histoire du projet dans son ensemble.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Créneau hebdomadaire.

Mode d'évaluation
Seront pris en compte, la participation, l'assiduité ainsi que la richesse des propositions de l'élève.

Sciences humaines : culture du projet, recherche en design

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Sophie Krier

Objectif pédagogique
Les conférences visent à accompagner les projets de recherche menés par les étu-diants en apportant une connaissance du contexte social, historique, culturel dans lequel ils s'inscrivent. Il s'agit également d'appréhender la diversité des approches scientifiques et de se familiariser avec les fondements théoriques et les méthodolo-gies de ces disciplines.

Mode pédagogique
Le cours alternera des présentations par l'enseignant et des conférences de spécia-listes extérieurs, historiens, sociologues, scientifiques, ethnologues, philosophes.

Mode d'évaluation et travail personnel demandé à l'élève
Les élèves sont évalués chaque semestre par un rendu écrit.

Modélisation 3D

Semestre : 2e
Enseignant : Cyril Afsa

Objectifs pédagogiques

Les logiciels de 3D sont des espaces de simulation qui permettent d'éprouver une idée, de tester la création d'un objet en économisant du temps, de la matière, des efforts et cela à toute heure. Aujourd'hui installés dans le quotidien des designers, ces programmes dialoguent avec les autres outils de formalisation que sont la maquette ou le prototypage. Le cours de Dessin3D propose aux étudiants de se familiariser avec ces outils de modélisation (Rhinoceros) et d'image de synthèse (3Ds Max+ Vray) pour faciliter la création de leurs projets.

Mode pédagogique

Niveau approfondissement (quatrième année) : Cette dernière année offre aux élèves de perfectionner leur aptitude à la modélisation, d'entreprendre des formes plus ambitieuses. Elles proposent également de travailler des images plus complexes et personnelles, au-delà des simples recettes basiques. Les travaux des troisième et quatrième années font l'objet d'un catalogue numérique diffusé en ligne.

Mode d'évaluation

L'évaluation repose à la fois sur le travail continu et sur une épreuve en fin de semestre, différente selon les niveaux. Les absences et retards intempestifs affecteront les notes.

Travail personnel demandé à l'élève

Hormis quelques recherches ponctuelles, le cours n'exige pas de travail sur le temps libre de l'élève, sous réserve d'une présence continue et d'un travail efficace en séance.

5E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Recherche et développement	Doléac, Renaud	3	4	7
Rendus intermédiaires	Doléac, Renaud, Équipe pédagogique	3	8	11
Validation de projets	Doléac, Renaud, Équipe pédagogique		10	10
Workshop, projet en partenariat	Équipe pédagogique	3		3
Technologie	Fougea	3	3	6
Recherche : initiation et méthodologie	Bianchini	2		2
Sciences humaines				
Sciences humaines, conférences, recherches en design	Krier	2	2	4
Théorie du design, communication du projet	Bernagozzi	3	3	6
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Stage				
Stage professionnel		10		10
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5E ANNÉE

Responsable : Florence Doléac

- Grand Projet de fin d'étude.
- Conception, réalisation, présentation.
- Soutenance devant un jury extérieur.
- Le programme de la 5e année s'articule essentiellement autour de la réalisation de Grands Projets individuels ou interdisciplinaires.
- L'élève propose un programme de recherche et de production avec un partenaire extérieur (entreprise, agence de design, école).
- L'élève doit développer un projet personnel, révélant une culture transversale (artistique, technique, scientifique, économique et sociale), à partir d'une problématique en relation avec un domaine du design (produit industriel, mobilier et habitat, design de service, design objet communicant, design communication). Son projet favorise la prospective, l'innovation, la recherche et la création, tout en prenant en compte la relation de l'objet avec son environnement et son lien social. Il peut utiliser différents moyens afin de communiquer son projet (texte, photo, vidéo, animation, maquette, image de synthèse).
- Dans la réalisation de son projet, l'élève doit faire preuve d'autonomie et affirmer une véritable analyse critique comme designer.
- Des cours communs de méthodologie sont proposés à l'élève. Des bilans collectifs réguliers ainsi que des suivis individuels sont également organisés.

Recherche et développement / méthodologie et communication du projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Florence Doléac, Patrick Renaud et équipe pédagogique

Objectifs pédagogiques
L'enseignement permet de développer un projet personnel à partir d'une problématique en relation avec un domaine du design : produit industriel, mobilier et habitat, design de service, design objet communicant, design communication.
Il permet également de favoriser la prospective, l'innovation, la recherche et la création.
Ce cours développe chez l'élève ses capacités à analyser la relation de l'objet à son environnement et au lien social dans différents territoires : celui de la maison, de la collectivité et de la mobilité. L'enseignement propose aussi un programme de recherche et de production avec un partenaire extérieur : entreprise, agence de design, école.
L'élève doit savoir développer les différentes étapes du projet : prospective, recherche, analyse, pistes de recherche, synthèse, maquette et prototype, etc.
Il doit savoir prendre en compte un contexte à partir de visites et d'interventions des partenaires du Grand Projet.
L'élève a à mettre au service du projet les différents mediums et outils de modélisation et de simulation (CAO, CFAO) pour la communication du projet.

Mode pédagogique (Cours commun, groupe, etc.) ou programme
Différentes modalités d'enseignement seront mis en place :
— Cours commun de méthodologie du projet et de communication de projet.
— Bilan collectif régulier.
— Suivi individuel où en équipe du projet.

Modalité d'évaluation
Il est pris en compte la qualité du projet, l'analyse critique, la communication du projet.

Travail personnel demandé à l'élève
Constituer un dossier de recherche individuel et collectif : réunir une documentation, effectuer des visites d'expositions, faire des lectures, écrire des textes de présentation, réaliser des croquis, esquisses, photos, vidéos, films d'animation et simulations de maquettes.

Technologie

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Alexandre Fougea

Objectifs pédagogiques
Explorer, analyser et rechercher les différentes pistes techniques, les partenaires potentiels, les nouvelles technologies et/ou les techniques traditionnels qui permettent à l'élève de développer son Grand Projet en symbiose avec le thème choisi.
Favoriser l'expérimentation des solutions techniques et des matériaux retenus en atelier ou en partenariat industriel sous forme de maquettes et de prototypes.

Intégrer dans le projet l'éco-conception, le développement durable et l'innovation.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Suivi individuel.

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Recherche : initiation et méthodologie

Semestre : 1er
Enseignants : Samuel Bianchini et artiste/enseignant invité

Objectifs pédagogiques
Connaître les milieux et les fonctionnements de la recherche constituée tout autant que l'actualité et les questionnements propres au développement de la recherche basée sur la pratique en Art & Design. Acquérir des référents méthodologiques permettant de poser et développer un projet de recherche et d'enrichir la démarche de création de l'étudiant.

Mode pédagogique
Partant des bases acquises au premier semestre quant à l'organisation et le fonctionnement de la recherche constituée, ce cours vise à approfondir, principalement par l'exemple, les questionnements relatifs au développement de la recherche basée sur la pratique en Art & Design. Ce sont donc de nombreux exemples de travaux de “recherche et création” en art et en design qui seront ainsi présentés et analysés, à valeur aussi bien historiques que prospectifs. Afin de mettre à profit nos connaissances dans un champ en cours de définition, nous nous tenterons lors de séances dédiées, avec les étudiants et des enseignants invités, des secteurs concernés, de dégager par la discussion des problématiques de recherche propres à chacun des secteurs représentés. Enfin, quelques invitations d'acteurs de la recherche et de la création contemporaine en prise avec ces questions viendront compléter notre approche en les invitant.

Programme
Outre l'acquisition des connaissances mentionnées ci-dessus, en termes méthodologiques, on retiendra brièvement :
— Savoir poser une problématique et une hypothèse.
— Dresser un état de l'existant pour s'y mesurer et se positionner.
— Identifier des verrous.
— Élaborer une méthodologie spécifique et un plan de travail.
— Accomplir des expériences et des observations ainsi préparées (tout en restant ouvert à l'inattendu).
— Recueillir, organiser et analyser des données.
— En tirer des conclusions (résultats) et / ou de nouveaux problèmes et / ou de nouvelles conditions d'expérimentation.
— Concevoir un plan de rédaction (dans le cas d'un livrable écrit).
— Élaborer une stratégie de valorisation / « publication ».

Mode d'évaluation
Écoute, questionnement, participation aux discussions, appropriation du cours.

Travail personnel demandé à l'élève
Outre la participation attentive au cours, un devoir écrit très synthétique (une page, selon un plan très resserré et défini) est demandé en fin de semestre.

Théorie du design, communication du projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Anna Bernagozzi

Objectifs pédagogiques

Le cours approfondira les connaissances théoriques nécessaires à l'accomplissement du Grand projet de chaque élève et développera une approche critique personnalisée. En s'appuyant sur un corpus de concepts, relations, idées et les fondements théoriques du design et des sciences sociales le cours nourrira les différents approches et s'adaptera aux besoin individuels de chaque élève en lui suggérant de préserver et de développer une relation plus souple et durable avec les futurs usagers de leurs créations. Les thématiques de réflexion sont appelées à évoluer d'année en année et selon les différents besoins de chaque étudiant.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Le cours alternera des cours magistraux à un accompagnement personnel de l'étudiant. Le cours demande la participation active de l'ensemble des étudiants.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par une évaluation régulière de la qualité de ses projets, son approche critique et communication du projet (sous forme de textes et exposés oraux).

Travail personnel demandé à l'élève

L'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par une évaluation régulière de la qualité de ses projets, son approche critique et communication du projet (sous forme de textes et exposés oraux).

Design textile et matière

Coordonnateur : Roland Schär

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

L'enseignement vise à développer la créativité et l'innovation. Les compétences acquises s'exercent dans les domaines des textiles, des matières et des surfaces destinées à l'habitat, au vêtement, à l'objet et aux équipements collectifs. Le concepteur textile et matière doit être capable d'analyser tous les paramètres d'une question liée à ces domaines et de proposer un ensemble de solutions professionnelles dont il dirigera la conception, la mise en œuvre, le contrôle, la communication et la promotion. Il assure aussi une fonction d'encadrement, notamment dans la recherche, la création et la réalisation.
L'enseignement théorique et pratique étudie tous les aspects techniques, esthétiques et sociologiques de la création « textile », de l'élaboration à sa réalisation : création de motifs à partir d'une réflexion aboutie; maîtrise des matières et des pratiques technologiques diverses et interdépendantes; maîtrise de la couleur, moyen d'expression majeur au service des différentes disciplines du secteur Design textile et matière.
Le programme est également doté de cours de mise en pages et de design graphique permettant à l'étudiant de présenter et de valoriser son travail de façon professionnelle et créative.

L'enseignement est fondé sur la progression suivante :
En 2e et 3e année, apprentissage des bases de la création textile, qui va de la connaissance des composantes des textiles et des matériaux à leur exploitation inventive en intégrant les contraintes techniques, industrielles et économiques. Travail mené en partenariat avec des entreprises ou créateurs extérieurs (mode, habitat, automobile, …). Il passe par l'apprentissage des structures, des matières, des techniques dans les ateliers (du tissage, de la maille, de l'impression), et de la couleur, du dessin et du graphisme textile, tout en travaillant sur des scenarii prospectifs et de nouveaux processus de création.
En 4e année, ouverture sur le monde des textiles innovants et technologiques ainsi que sur des questions liées à l'écologie et le développement durable.
L'initiation à des outils méthodologiques permettra à l'élève de développer des recherches rigoureuses (plastiques, théoriques) pour aboutir à des projets complexes en 5e année (grand projet).
Cette progression permet de préparer les élèves à poursuivre éventuellement leur travail en recherche.

PRÉSENTATION DES ATELIERS MIS À DISPOSITION DES ÉTUDIANTS

Atelier Ennoblissement textile

Il est un laboratoire d'expérimentation et de recherche permettant l'élaboration de prototypes et la mise au point de solutions à de nouvelles problématiques soulevées par les projets artistiques en cours.
Il permet de teindre tissus et fils en cône, et d'y imprimer en continu, au cadre plat, avec une grande variété de colorants synthétiques et naturels, sur des matières allant des naturelles, aux artificielles ou synthétiques.
Les étudiants du secteur Design textile et matière investissent ces locaux dès la 2e année dans le cadre de cours et de workshops organisés par le secteur.
Les étudiants des autres secteurs y sont également accueillis dans le cadre de leurs projets après une initiation qui leur est proposée à différents moments de l'année.
Responsables techniques de l'atelier ennoblissement textile : Catherine Podsadny, France Beuque

Atelier Maille

Il partage avec celui de tissage un certain nombre d'équipement et de matière, offrant ainsi un large choix de fils, est équipé de 17 machines à tricoter, de types, de finesses et d'usages différents.
Les élèves de Design textile et matière et de Design vêtement y ont cours tout le long de l'année, encadré par des enseignantes et auxquels s'ajoutent ponctuellement des workshops (voir les contenus de cours)
Des semaines pédagogiques encadrées par un technicien, offrent aux élèves des autres secteurs et/ou aux étudiants « érasmus » une mise à niveau sur l'usage des machines tout en montrant une partie de la variété des points que l'on peut obtenir. Ainsi ils peuvent par la suite y être accueillis pour la réalisation de certains projets.
Responsable technique de l'atelier maille : Clément Assoun

Atelier Tissage

L'atelier tissage, contigu à celui de maille, est équipé de 15 métiers à tisser reliés à une conception du tissu par ordinateur, deux machines à tufter, deux machines à coudre, une retordeuse de fils et une machine à faire des cônes. Il est ouvert aux étudiants de design textile et matière et ponctuellement aux autres secteurs pour un travail bien défini. Toutes sortes de fils naturels et synthétiques fournis par l'école sont à disposition des étudiants..
Responsable technique de l'atelier tissage : Isabelle Richard

2^{E} ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Maille	Mégret	3		3
Maille, jacquard	Mégret, Beaunier, Lelong, Schär		1	1
Tissage	Visconti	1	2	3
Impression textile	Rodier		3	3
Graphisme textile	Schär	2	2	4
Matière, texture, textile	Beaunier	2	2	4
Nouveaux processus de création	Fourneau		1	1
Typographie, mise en page	Batard		2	2
Couleur	Lelong	2	2	4
Secteurs voisins				
Design objet	Godart	3		3
Architecture d'intérieur	Lion		3	3
Enseignements transversaux				
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Sciences humaines, cours amphi.	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Sciences humaines, secteur	Encrevé	2	2	4
Dessin	Lévêque	3	3	6
Perspective	Mercier	2		2
Studio expression plastique		2	2	4
Projet pluridisciplinaire		3		3
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2^{E} ANNÉE

Responsable : Lauriane Beaunier

« Créativité pure : plastique / basique textiles »
Au 1er semestre « Créativité pure : plastique »
Expérimentations à travers le graphisme, la matière et la couleur, proposant des parcours guidés pour découvrir des chemins inconnus, la générosité et le souffle générés par un rapport sensuel à ces disciplines.
Trouver son expression personnelle.
Au travers d'exercices, établissement d'un premier alphabet textile.
Au 2e semestre «vocabulaire des fondamentaux du textile – les basiques »
Initiation à l'espace imprimé : traduction du travail de recherche de matières et de graphisme par les techniques de l'impression textile.

Textile & technologie / nouveaux matériaux : initiation à des processus de création actuels. Toute l'année.
Basiques design tactile : apprentissage des techniques de la maille et du tissage.
Diversités des approches en provoquant des croisements entre les disciplines du secteur et une connaissance partagée avec les domaines espace / objet (secteurs voisins).
Fondamentaux de la couleur : interaction de la couleur, du graphisme et de l'impression.
Workshops d'expérimentations textiles : Marie-Hélène Guelton pour un atelier Shibori ; Elisabeth Berthon pour un atelier autour du feutre ; Marie-Thérèse Chaupin pour un apprentissage de la fibre, en particulier de la laine ; l'IFTH, pour un apprentissage des nouveaux matériaux ; Clément Bottier pour la teinture naturelle ; Antonin Fourneau pour un workshop « Nouveaux processus de création ».
Approche en sciences humaines d'un vocabulaire textile et de la culture textile.

Matière, texture, textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Lauriane Beaunier

Objectifs pédagogiques
Le cours de Matière, texture, textile s'inscrit dans les thématiques de l'année, communes aux autres cours de Textile et matière, graphisme, couleur. Pour commencer, nous observerons des matières existantes inspirées par le thème, pour les qualifier avec un vocabulaire précis. Cette observation sera le point de départ d'une réflexion créative, ouverte et sans contrainte, pour expérimenter la matière : son aspect, son toucher, son contact, ses textures, sa densité, son poids, sa forme. Le premier semestre sera donc laboratoire à expérimentation, sans peur du résultat. Les matières obtenues inspireront la structure d'un tissage, le choix des fils de maille, le traitement graphique d'un dessin, et le cours sera lui-même alimenté par les autres ateliers. Au deuxième semestre, sur un second thème et dans tous les ateliers, l'expérimentation entre matière et textile guidera vers une transposition réelle : une intervention architecturale, un revêtement, une parure. Pour finir l'année, nous ferons des croisements avec les cours de maille jacquard, lors d'un workshop pour veiller à une cohérence globale de l'univers élaboré par l'élève, dans le choix des structures, des aspects et des touchers.

Mode pédagogique
Au 1er semestre, la mise en place du thème, les premières manipulations se font en commun dans la salle de cours sous forme d'un atelier collectif et, au fur et à mesure du programme, les élèves explorent les ateliers de l'École (textile mais aussi résine, céramique, bois, métal…) selon les besoins de leurs développements de matières. Le suivi de leur projet se fera individuellement lors du cours.

Travail personnel demandé à l'élève
Au 1er semestre : l'élève doit réaliser des échantillons développés autour du thème proposé. Un dossier illustrant cette réflexion sera présenté en dialogue avec les créations. Au 2e semestre, l'élève réalisera un dossier complet exprimant ses nouvelles recherches et les développements en lien dans les différents ateliers, ainsi qu'une explication de l'application possible des créations les plus abouties, à l'aide de plans ou de croquis.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait en continu et fera l'objet d'une présentation à la fin de chaque semestre. La curiosité et la motivation seront primordiales ainsi qu'une créativité ouverte à l'expérimentation.

Graphisme textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Roland Schär

Objectifs pédagogiques
Année d'expérimentation et de recherche pour aller vers l'expression la plus personnelle possible.
Un thème par semestre, commun à tous les cours de 2ème année, permettra son appropriation et l'élaboration d'un vocabulaire graphique personnel. Avec ce vocabulaire, travail des basiques graphiques liés au design textile et matière (la répétition, la mise au raccord, etc).
À partir des thèmes donnés, l'étudiant est encouragé à s'ouvrir à toutes les formes d'expressions artistiques et à découvrir des recherches et démarches dans d'autres domaines que le textile, comme l'art contemporain, la musique, la danse…

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme
L'enseignement se déroule en atelier.
1er semestre : recherche d'une expression personnelle à travers l'expérimentation de techniques de dessins et de supports. Elaboration des premiers motifs, travail sur les équilibres, les rythmes, etc. Croisements avec les autres cours du secteurs, et notamment avec le cours Matière, texture, textile : les dessins peuvent inspirer des matières, comme des matières, structures et textures alimentent les graphismes.
2e semestre : réalisation de plusieurs graphismes aux formats, enjeux et usages différents. Croisements de cours avec les ateliers impression textile, maille et tissage. Ces croisements apportent une réalité de traduction matérielle des dessins dans des techniques et matières textiles, ainsi qu'une cohérence entre les demandes formulées dans les différents cours.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par une présentation à la fin de chaque semestre.

Travail personnel demandé à l'élève
Tout au long de l'année :
Recherches personnelles sur le thème de l'année : carnet de croquis, dessins, photos, écrits.
Recherches iconographiques et de références graphiques, sources d'inspirations.
Pour les rendus de chaque fin de semestre, un document est édité dans lequel ces éléments sont organisés de manière claire et mis en relation les uns avec les autres, ainsi qu'avec les travaux réalisés dans d'autres cours, de façon à expliciter la démarche de chaque élève.

Couleur et textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Blandine Lelong-Bontour

Objectifs pédagogiques
La première année a ouvert les yeux sur notre environnement coloré et abordé quelques bases de la couleur. Il s'agit maintenant de les approfondir, de façon plus théorique mais toujours sensible au travers du sujet textile. Les élèves vont parcourir les étapes nécessaires à la réalisation d'une gamme: la ressourcer, la définir, la transcrire, l'harmoniser, la moduler et la nommer au travers d'un de leurs motifs. Ainsi, ils traduiront des émotions tout en ayant les repères de leur organisation. Une approche des évocations «symboliques», par famille de couleur, sera aussi élaborée.

Fondamentaux: mélange homogène comparé à la couleur «optique» du faux unis par le tissage, caractéristiques des qualités des teintes, organisation de l'espace chromatique, contre typages, familles, contrastes, gammes, harmonie.
Pratique : en atelier, à la gouache, encre, teinture, et aboutissement avec l'atelier sérigraphie et tissage.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme
Dans un premier temps au premier semestre, une recherche de matériaux permettra d'aiguiser le regard de l'élève sur la vibration des teintes, par la traduction d'échantillons textiles. Au deuxième semestre, aboutissement de sa recherche colorée autour de son thème développé en graphisme. Application pour un de ses motifs sérigraphie, avec le cours d'impression.
De la couleur simple à l'assemblage de plusieurs couleurs, allers et retours entre des ateliers plus théoriques, et la pratique de différentes techniques couleur. En atelier, ils s'exercent l'oeil aussi bien qu'à reproduire des teintes, à les discriminer dans leurs particularités, les nommer par un vocabulaire réfléchi.

Mode d'évaluation
Trois étapes de rendu sous forme de dossier assemblé récapitulatif : en fin du premier semestre, puis en mars et en fin avril.

Travail personnel demandé à l'élève
Une curiosité active qui alimentera ses propositions personnelles.

Travail personnel demandé à l'élève
Une curiosité active qui l'amènera à proposer une collecte personnelle en parallèle des cours, pour une meilleure dynamique autour de la réflexion théorique.

Structures et textures - maille

Semestres : 1er
Enseignante : Sylvie Mégret

Objectifs pédagogiques
Vocabulaire des fondamentaux du textile – les basiques « design tactile ».
Acquérir les bases minima pour faciliter la création, le dialogue et tout travail lié à l'industrie de la maille. L'enseignement porte sur l'acquisition d'un vocabulaire et d'un savoir-faire technique basique, comprend une initiation aux procédés de création et offre une approche matières/fibres/fils. Initiation et découverte du domaine de la « maille », culture du secteur, généralité et vocabulaire.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme
Au 1er semestre, sur 6 semaines, à raison de 7h par semaine ; les cours sont structurés en deux parties inséparables : théorique et pratique avec atelier encadré, apprentissage et expérimentation sur machine à tricoter de type « familiale » mais proche d'une réalité industrielle. Apprentissage des liages de base du tricotage mécanique et du vocabulaire technique : jersey, côtes, reports de mailles (jours et côtes fantaisies), charges. Parallèlement, les étudiants devront faire l'expérience des différents fils et fibres de leur toucher, aspects et qualités et s'attacher à en comprendre les intérêts.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par une présentation à la fin du semestre. La prise de note et la tenue d'un cahier ou classeur seront exigées.

Travail personnel demandé à l'élève

Assiduité aux cours et aux ateliers, aucun travail en dehors des ateliers n'est programmé, il sera néanmoins parfois utile de pouvoir rester un peu plus en atelier, et ou de faire quelques recherches documentaires personnelles (souvent communes à d'autres cours).

Workshop jacquard maille

Semestre : 2e
Enseignants : Sylvie Mégret, Roland Schär, Lauriane Beaunier, Blandine Bontour.

Travail de réflexion très complet associant motif/matière/couleur ce workshop est une bonne approche de la conception textile globale.
Bloqué sur deux semaines, il est un croisement entre les disciplines du secteur ; Maille, Graphisme, Matière, Couleur.
Après un cours théorique sur le jacquard présentant entre autre les possibilités de structures fantaisies et effet matière, les étudiants mettent au point leurs motifs en croisant avec leurs recherches « matière » et choisissent la technique jacquard et les fils les mieux adaptés aux effets souhaités.
Le cours de couleur, axé sur la recoloration et simulation sur ordinateur, leur permet d'affiner et/ou détourner et/ou décliner une gamme de couleur.
Notation avec rendu final et présentation globale.

Structures et textures - tissage

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Orsina Visconti

Objectifs pédagogiques

Initiation au monde du tissage, l'art de transformer le fil en tissu.
Par l'étude des étoffes et la connaissance des matières le cours se propose d'initier l'étudiant aux processus de création et de mise en œuvre du tissage. D'acquérir les techniques de base d'un nouveau support, d'un nouveau langage. D'entamer la construction de l'abécédaire textile personnel, D'expérimenter les principaux liages et croisements, d'apprendre à concevoir les tissus dans leur contexte adaptant les matières aux usages. De développer une connaissance et une inventivité dans les accords, les associations de matières et de couleurs en lien avec les recherches graphiques et plastiques. Ces approches permettront de s'approprier les moyens d'expressions du support textile ; de poser les bases d'un travail créatif, intuitif et innovant.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme

Au 1er semestre : 4 journées entières + une matinée ;
chaque séance est structurée en deux temps :

- Enseignement théorique : découverte du métier à tisser et du processus de préparation de la chaine, exploration des matières textiles, cours sur les liages et les croisements de base (toile, sergé, satin), premiers éléments de terminologie spécifique, initiation à la CAO textile, initiation au tissage jacquard.
- Acquisition personnelle de l'enseignement théorique à travers la pratique en atelier.

Au 2e semestre, 5 journées entières

Enseignement théorique : poursuite du cours sur les liages et les croisements de base et introduction de la notion de doubles étoffes. Atelier encadré : création d'échantillons de textiles traduisant les orientations graphiques et plastiques de chaque étudiant ; faisant ainsi le lien avec l'ensemble des disciplines du secteur autour d'un thème commun.

Mode d'évaluation

La présence aux cours et aux ateliers est exigée. L'évaluation se fait par un contrôle continu ainsi que par un rendu général à chaque fin de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève

Développement de son propre univers créatif par les lectures, la fréquentation de spectacles de danse et théâtre, les visites d'expositions, de boutiques de mode et design, de salons professionnels. Recherches personnelles par le dessin, la photo, l'iconographie ou tout autre moyen. Implication personnelle dans la gestion collective des espaces et outils de l'atelier.

Initiation à l'espace imprimé

Semestre : 2e
Enseignante : Isabelle Rodier

Objectifs pédagogiques

L'impression textile est abordée au cours de cette année comme une pratique assez libre, en dehors des contraintes plus industrielles.

Objectifs pédagogiques

Découvrir et expérimenter le motif dans l'espace pour amener l'élève à inventer l'espace du tissu au travers de pratiques spontanées.
Découvrir les liens étroits entre l'impression textile et le langage de la couleur, la composition graphique, les aspects de surfaces, et les qualités propres des matières des supports.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme

L'élève aborde l'expérimentation en atelier en complémentarité avec le cours de couleur de Blandine Lelong.
L'élève se sert des recherches déjà faites en graphisme avec Roland Schär pour graver un cadre individuel d'un motif.
L'objectif est d'expérimenter le textile en tant qu'image en continue, et non image arrêtée, l'espace du tissu par la répétition d'un motif. En imaginant comment le motif peut investir, se développer et dépasser le tissu par la suggestion de ce qui n'est pas vu, c'est le rapport du textile à son environnement qui est abordée.
L'enjeu est d'appréhender l'espace du tissu par la profondeur, la superposition des couleurs, des rythmes, des pleins et des vides.
La première gamme de couleur utilisée est collective.
Puis, par un jeu d'aller-retour entre les deux cours, les intentions colorées plus personnelles sont cernées en cours de couleur, pour en chercher des traductions rythmiques sur tissu.
L'élève apprend à contretyper ses couleurs en préparant ses colorants d'impression ou de teinture, et nous abordons au travers d'exercices toutes les classes de colorants fondamentales

Mode d'évaluation

L'assiduité est requise. L'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par la présentation finale de ses travaux.

Travail personnel demandé à l'élève

Une progression continue et un engagement dans une démarche de recherche ouverte. Le croisement et l'interaction entre les différentes recherches et apprentissages menés dans les autres cours.

Sciences humaines – vocabulaire et culture textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Lucile Encrevé

Objectifs pédagogiques
Une connaissance approfondie des cultures textiles.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme
Ce cours magistral aborde au premier semestre le champ large (historiquement et géographiquement) du textile à travers une série de mots-clefs permettant d'en établir un premier vocabulaire, le second semestre étant l'occasion de l'approfondissement d'une de ses problématiques essentielles. Centré sur le textile, le cours s'appuie sur les Sciences Humaines, puisant dans de nombreuses disciplines, de l'histoire de l'art et du design à la littérature, permettant une approche à la fois précise et sensible de ce territoire.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait à travers la participation orale et le résultat aux examens.

Travail personnel demandé à l'élève
Deux examens écrits dans l'année.

Graphisme et mise en page

Semestre : 2e
Enseignant : Laurent Batard

Objectifs pédagogiques
Consolidation ou acquisition du niveau basique en design graphique et en typographie, à travers un exercice de mise en page. L'objectif est d'amorcer la préparation des étudiants aux besoins de compétences en matière de graphisme et de typographie qu'ils rencontreront dans les années supérieures, notamment en 4e et 5e années, avec la mise en page du mémoire et la communication du Grand Projet. Plus généralement, cela concerne aussi tout besoin de présentation de leurs travaux et, ultérieurement, leur communication personnelle.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme
Il s'agit d'un travail personnel de conception d'un document imprimé.

Mode d'évaluation
Contrôle continu ainsi que présentation du travail en fin de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève
Un dossier complet sera demandé, présentant les différents exercices de mise en pages.

Design objet – secteur voisin

Semestre : 1er
Enseignant : Laurent Godart

Objectifs pédagogiques
D'un élément de mobilier incomplet, l'étudiant est invité à concevoir un nouvel objet par l'apport d'un matériau limité en ressource.
L'étudiant est amené à percevoir son objet support par la géométrie et l'ergonométrie.
Il révèle ainsi les tracés régulateurs qui relient les composantes techniques et spatiales à un usage. Sur cette trame, il développe son projet en s'appuyant sur l'appropriation de volumes quantifiables puis l'apprentissage des propriétés mécaniques des matériaux imposés pour produire son objet final.
La réflexion constructive est accompagnée d'un travail de recherche iconographique et d'un apport culturel et sémantique.
En finalité, il met en œuvre un prototype en atelier se confrontant à l'échelle grandeur et au faire. Cette étape permet à l'étudiant de valider (ou d'infirmer) son parcours de conception dans sa globalité.

Mode pédagogique
Le cours est élaboré par phases d'apports théoriques et de mises en œuvre pratiques.
L'étudiant est invité à expérimenter, analyser, concevoir et communiquer, afin d'aboutir à une proposition cohérente et maitrisée. Ce cours étant commun aux étudiants de design textile Matière et d'architecture d'intérieur, chaque projet est conduit par groupe de deux à trois étudiants métissant les deux secteurs.

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité de l'étudiant est exigée.
L'étudiant est invité à communiquer son parcours de recherches par un dossier et à finaliser son projet par la réalisation d'un prototype réalisé en atelier.

Modalité d'évaluation
L'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par les qualités globales de son rendu.

Architecture intérieure – secteur voisin

Semestre : 2e
Enseignante : Pascale Lion, en lien avec le cours de Couleur de Blandine Lelong

Objectifs pédagogiques
Les élèves du secteur sont appelés à intervenir sur nos espaces de vie par le biais des éléments sensibles que sont les couleurs, les matières, les textures, les motifs.
Les objectifs sont à la fois pratiques et théoriques :
- la compréhension de plans et des autres représentations de l'espace,
- l'utilisation des échelles adaptées,
- l'acquisition d'une méthode de travail basée sur la manipulation des couleurs dans l'espace, la compréhension du lien avec les volumes et la lumière,
- la production de documents graphiques et de maquettes, à toutes les phases du projet,
- la communication du projet, avec une attention particulière portée au vocabulaire,
- l'acquisition d'une culture, d'une compréhension de la couleur dans l'espace.
- le développement d'un regard, et d'une sensibilité personnels.

L'enseignement est mené en lien étroit avec le cours de couleur. Certaines séances sont communes. La mise en relation avec les autres enseignements reçus par l'élève (graphisme, matière,) est privilégiée.

Mode pédagogique
Sous forme d'atelier, l'élève est accompagné dans les différentes phases de collecte, d'analyse, de recherche et de production. Certains exercices sont menés en petits groupes, un projet personnel est demandé chaque élève.

Mode d'évaluation
Contrôle continu, présentation intermédiaire et finale, dossier de synthèse.

Travail personnel demandé à l'élève
Relevés, croquis, lecture de plans, maquettes, représentations diverses, dossiers de recherche, gamme colorées, dossier de synthèse.

Nouveaux processus de création (workshop)

Semestre : 2e
Enseignant : Antonin Fourneau

Objectifs pédagogiques
L'objectif de ce workshop est de nourrir l'inventivité de l'étudiant en lui montrant d'autres possibilités et outils de créations. L'étudiant suivra des séries d'expérimentations informatiques et électroniques afin de faire émerger une pensée latérale des technologies autour des textiles et des matériaux. Nous chercherons au travers d'initiation au langage et logiciel de programmation informatique «Processing*» à concevoir d'autres manières de générer des motifs via l'ordinateur. Nous aborderons aussi des bases de l'électronique via «Arduino*» afin de concevoir de nouvelles formes d'interactions avec le textile intégrant des technologies. La création via de nouvelles technologies est souvent semée d'accidents (mauvaise programmation, mauvais contact électrique…) mais justement nous nous intéresserons à ces pertes de contrôle dans le processus de création, source de potentiel plastique. Enfin, chaque élève présentera en fin d'année un échantillon réalisé grâce à un procédé qu'il aura élaboré durant les cours.
* Processing est un langage simplifié et un environnement de programmation informatique orienté sur le graphisme généré par ordinateur. http://processing.org
* Arduino est une carte électronique programmable utilisant le langage Processing permettant de concevoir de véritable interaction entre électronique et le monde physique. http://www.arduino.cc/

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme
L'enseignement se déroule en atelier. Mode d'évaluation Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par une présentation à la fin du semestre d'un prototype et son processus d'élaboration.

Travail personnel demandé à l'élève
Bien documenter tout le processus créatif qui l'aura conduit au prototype qu'il présentera à la fin du workshop.
Valoriser les acquis lors du workshop par un archivage précis des expérimentations menées.

Dessin

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Catherine Lévêque

Objectifs pédagogiques

Il s'agit, dans un premier temps, en partant d'un modèle vivant, de renforcer les capacités d'analyse de l'élève et de le sensibiliser aux techniques du dessin, puis lors de visites en différents lieux savoir exprimer son ressenti, son impression par rapport à ce lieu(notion de prises de notes).

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme

Apprendre à regarder, voir et traduire.
Les dessins du modèle de nu permettront de travailler sur le vivant et la construction rigoureuse.
Dans un esprit de recherche, chacun essaiera de trouver ses supports, outils, échelles et matières qui correspondent à sa personnalité.

Mode d'évaluation

Tous les semestres, choix et présentation d'une sélection de dessins par rapport aux acquis demandés.

3E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Maille	Mégret	3		3
Tissage	Visconti	2		2
Parenariat tissage, jacquard	Visconti, Jarnoux, Hertig	5		5
Impression textile	Rodier	3		3
Graphisme textile	Jarnoux	3		3
Couleur	Hertig	2		2
Actualité maison	Suter	2		2
Actualité mode	Dupré		3	3
Partenariat dentelle	Équipe pédagogique		7	7
Partenariat mode	Équipe pédagogique		10	10
Enseignements transversaux				
Sciences humaines	Encrevé	3	3	6
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Studio Dessin		2	2	4
Studio expression plastique		2	2	4
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3E ANNÉE

Responsable : Sylvie Mégret

Culture du textile : apprentissage – créativité – innovation
Année d'approfondissement des techniques textile et associées, et du développement de la créativité pour tendre vers l'innovation.
Acquérir une « culture » du textile à travers les différents champs d'application textile que sont la mode, l'habitat, les équipements collectifs, l'automobile...
Comprendre la place du textile dans le monde d'aujourd'hui et se positionner par rapport à celle-ci pour trouver des objectifs de recherches personnelles et faire des expériences concrètes d'applications textiles.
Mettre en relation les différentes matières composant le secteur Design textile et matière, graphisme, couleur, matière, structures maille et tissage, Jacquard, impression ..Se fabriquer une « boîte à outils » alliant créativité, techniques et savoir faire.
Rassembler les éléments innovants des recherches textiles et matières, toutes techniques confondues, pour les composer dans un esprit de collection, ou de répondre a un cahier des charges.

La 3e année est rythmée par :
- Des « semaines pédagogiques » d'approfondissement,
- Des partenariats: autour du jacquard avec un éditeur de tissus pour l'habitat, un fabriquant de dentelle haut de gamme, et un sujet mode autour d'une exposition d'importance.
- Des workshops: broderie, et teinture avec colorants végétaux, ouvrant la réflexion sur les enjeux écologiques du monde textile.

L'élève doit faire montre de curiosité et développer sa culture propre dans ce secteur. La recherche d'éléments, lectures, visites de salons professionnels, matériauthèque, shopping, doit alimenter un cahier personnel fait de notes, idées, images, croquis, échantillons et carnet d'adresses, qui complètera ses notes de cours et ses créations.

Structures et textures - Maille

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Sylvie Mégret

Objectifs pédagogiques
L'élève s'initie à la connaissance des différents champs d'application textile il doit développer ses acquis technique et approfondir sa réflexion matière.
Durant le premier semestre l'élève acquiert de nouveaux savoir-faire: techniques complexes et mailles fantaisies. L'accent étant mis sur la recherche de matières et de structures alliant créativité, technique et innovation avec un cahier des charges en termes de « toucher » ou d'usage.
Au 2e semestre, dans le cadre des différents partenariats extérieurs l'élève est initié à une méthodologie de conceptualisation et d'élaboration de projet et met en œuvre dans des créations originales et pertinentes ses nouveaux acquis, et cela en corrélation avec les autres enseignements, dans un but de cohérence et/ou de collection.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait par un contrôle continu ainsi que par un rendu général à la fin des semaines « pédagogiques » et des partenariats

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité aux cours et ateliers est exigée, ainsi que la collecte d'informations et tout documents nécessaires à la constitution de ses dossiers.

Structures et textures - Tissage

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Orsina Visconti

Objectifs pédagogiques
Acquérir une autonomie de création en tissage et en tissage jacquard tout en maitrisant la méthodologie de projet et la conceptualisation.
Explorer les champs d'application des textiles que sont la mode, l'environnement maison.
Approfondir ses compétences techniques et développer un sens textile dans sa démarche créative en sachant travailler en concertation et en échange. Décrypter les codes et les évolutions des couleurs, des matières et des décors présents dans notre environnement culturel.
Proposer des textiles en cohérence avec un concept de collection, un style de vie ou avec un scénario d'usage.

Mode pédagogique

1er semestre : le partenariat avec l'éditeur d'ameublement Lelièvre structure l'enseignement du 1er semestre.
Les étudiants seront plongés dans l'univers des éditeurs d'ameublement et développeront un projet individuel en réponse à une thématique imposée et à un cahier des charges précis, le rendu comprendra tous les aspects de développement créatif (book de présentation) ainsi que une maquette informatique complète de tout élément technique et prête au tissage ; une visite de l'usine Tassinari sera, si possible, insérée dans le programme.
L'initiation au tissage jacquard par le logiciel Pointcarré sera au cœur du travail.
Nous aborderons aussi les notions liés aux étoffes multiples (tissus poches, piqués, doubles chaines, doubles trames) Les séances de travail se déroulent en deux temps : enseignement théorique et mise en œuvre à travers la pratique en atelier et sur CAO.
2e semestre : un deuxième partenariat ponctuera le deuxième semestre et impliquera tous les enseignements.
Les notions de tissage apprises jusqu'à présent serviront de base et s'enrichiront de nouveaux acquis au gré des recherches et des besoins individuels.

Mode d'évaluation

La présence aux cours et aux ateliers est exigée. L'évaluation se fait par un contrôle continu ainsi que par un rendu général à chaque fin de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève

Développement de son propre univers créatif par les lectures, la fréquentation de spectacles de danse et théâtre, les visites d'expositions, de boutiques de mode et design, de salons professionnels. Recherches personnelles par le dessin, la photo, l'iconographie ou tout autre moyen. Implication personnelle dans la gestion collective des espaces et outils de l'atelier.

Graphisme textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Maud Jarnoux

Objectifs pédagogiques

Concevoir un graphisme alliant créativité, aspect technique et usage.
Poursuivre la recherche d'une expression graphique personnelle par l'expérimentation plastique en intégrant une approche technique et une réflexion relative au produit.
Connaissance et acquisition des techniques spécifiques de conception pour l'adaptation d'un dessin à un mode de production (maille, tissage, jacquard ou impression) : mise au raccord, numérisation, séparation de couleur et coloration.
Assimiler de nouvelles références en entretenant sa curiosité et son sens de l'observation.
Des moments d'échanges et de discussions sur ces nouvelles acquisitions pourront avoir lieu au sein du cours.

Mode pédagogique

1er semestre

Réalisation de maquettes textiles destinées à l'ameublement au travers du partenariat avec la société Lelièvre.
La première phase du projet aura pour objectif de mettre en places les connaissances informatiques nécessaires à la création de dessins destinés à l'impression, au tissage et à la maille (avec Photoshop, Illustrator, Pointcarré : numérisation, nettoyage du dessin, séparation de couleur, mise au raccord et coloration).

Dans un second temps, la création graphique se fera essentiellement à la main et pourra être l'occasion d'expérimenter les outils (craie, peinture, bombe, plume, encre, brosse, pinceau, etc.), les techniques (monotype, pochoir, superposition, découpage, collage, grattage, pulvérisation,…), les supports (papier, carton, etc.), les formats et les postures du corps (dessiner debout, assis, au mur, par terre, etc.).
Le travail des étudiants alternera entre des temps dirigés, afin de faire passer des connaissances et d'apporter d'éventuels recadrages et des temps libres pouvant permettre de pousser les recherches de manière autogérée.
Les séances se dérouleront en salle de cours avec l'ensemble des élèves de 3ème année.

2e semestre
Ce deuxième semestre sera également rythmé par un partenariat.
Réalisations de graphismes pour le textiles.
Les recherches et la conception graphique s'effectueront de manière étroite avec le travail en ateliers (tissage, maille et impression).
Le travail sur ordinateur sera intégré à certaines étapes du cours de graphisme afin de développer la réflexion et la création du graphisme textile avec l'outil informatique.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué par un contrôle continu, ainsi qu'une présentation à la fin de chaque projet.

Travail personnel demandé à l'élève
Recherches personnelles sur les thèmes abordés au cours de l'année (carnet de croquis, dessins, photos, écrits…) ainsi qu'une collecte d'images et de références graphiques, sources d'inspirations.
Pour les rendus de chaque fin de semestre, un document sera édité dans lequel ces éléments seront organisés de manière claire et mis en relation les uns avec les autres, ainsi qu'avec les travaux réalisés en cours de graphisme, de façon à expliciter la démarche de chaque élève.
Un carnet personnel et libre sera constitué tout au long de l'année.

Impression textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Isabelle Rodier

Objectifs pédagogiques
Acquérir la maîtrise des différentes techniques d'impression, aussi bien artisanales qu'industrielles, en comprendre les possibilités et intérêts pour pouvoir s'en servir dans la production d'une collection de textile. Par l'expérimentation, l'élève apprend à connaître aussi bien les caractéristiques des supports et des techniques pour les croiser, les combiner, dépasser les contraintes pour aborder la création.
L'élève aborde les techniques plus industrielles, tout en gardant des moments de recherches plus expérimentales et libres.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme

1er semestre
Toutes les classes de colorants d'impression et teinture utilisées industriellement sont abordées, ainsi que les techniques de gravure des cadres et impression en continue au raccord.
Dans un premier temps, à partir du thème commun au secteur et des recherches plastiques réalisées en cours de graphisme, la pratique se porte sur le développement d' un métrage de tissu imprimé .

Un grand cadre au raccord sera gravé permettant de tester un maximum de manipulations, graphiques, colorées, tout en variant les supports et les techniques. L'interface se fait avec le cours de graphisme pour assimiler les étapes de passage entre dessins et motif imprimé au raccord. L'attention se porte d'une part sur la fluidité de la répétition , et sur les jeux d'équilibre graphismes et couleurs dominants ou ponctuels, l'ordre d'impression, et toutes les combinaisons techniques pouvant en découler.
En combinant les techniques d'impression et teinture, et en recherchant leur comportements sur les différents supports, l'attention se porte sur la création d'échantillons variants par leur profondeur,poids, toucher, nervosité , brillance, etc.
Chacun est libre des techniques, support et gammes développées.
Le travail en atelier sera ensuite guidé autour des recherches menées de façon transversales dans les différents cours et dans le cadre du partenariat école /entreprise.
Les recherches en impressions seront développées en écho avec celles menées en graphisme et en couleur.

2e semestre
Le début du deuxième semestre sera la continuité du partenariat école/entreprise. Les recherches entamées se poursuivent de la même façon.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué par un contrôle continu.
La pertinence des propositions est évaluée à chaque fin de projet.

Travail personnel demandé à l'élève
Constitution d'un classeur personnel d'expérimentations et échantillons, avec fiches précises notant les «recettes», les supports, et le mode opératoire. Ce classeur accompagne l'élève jusqu'au grand projet.
Croisements et interactions des recherches et apprentissages menés dans les autres cours.

Design couleur et textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Vonnik Hertig

Objectifs pédagogiques
L'élève se forme au savoir-faire du designer coloriste textile. En s'appuyant sur les fondamentaux de la couleur, il apprend à concevoir des ambiances chromatiques de textiles, de matériaux pour l'objet et de matériaux pour l'espace. Il les matérialise dans une interaction avec le graphisme et dans les techniques du tissage, de la maille, de l'impression ou dans des techniques diverses d'expérimentations de matériau. Parallèlement à la pratique coloriste, il travaille à la maturation de son propre regard, à l'enrichissement de son répertoire des mots de la couleur, à l'invention de méthodologies de recherche, à l'approfondissement de l'harmonie et du sens de la couleur.
L'élève est formé et entraîné, par l'enseignement de la couleur, au développement du sens et à la structuration du projet, à la maîtrise de l'analyse du contexte, à l'élaboration d'une démarche d'hypothèses préliminaires, à l'autoévaluation, à l'apprentissage des difficiles choix intermédiaires et définitifs, à leur finalisation, et, au final, à sa prise d'autonomie et à la découverte de sa liberté de créateur en dépit d'un cadre pré défini.
Les objectifs principaux sont l'apprentissage de la chaîne de conception couleur appliquée à un contexte Mode, Design ou Espace et la formation par l'expérimentation d'une situation proto typale du grand projet de 5è avant la césure de la 4è année où la plupart des élèves partira

suivre d'autres cours dans le cadre des échanges Erasmus et consacrera la majeure partie du temps restant à la conception du mémoire. L'objectif est aussi de les amener en fin de 3e année à un niveau de savoir-faire opérationnel pour leur premier stage en milieu professionnel, la conception couleur y occupant d'emblée une très grande place.

Mode pédagogique

Au 1er semestre, dans le cadre du projet commun à toutes les disciplines du secteur en partenariat avec une entreprise de Design textile et matière du domaine de la mode, de l'habitat ou de l'industrie, l'élève élabore le thème couleur de son projet en explorant des sources d'inspiration variées à partir de documents, personnels, graphiques, photographiques et/ou à partir de ressources documentaires, portant sur l'histoire, l'actualité et la prospective Couleur / Matériaux dans l'univers, selon son thème personnel de projet, de l'Art et du Design. A partir de différents concepts chromatiques et de matières, il travaille les nuances des tonalités, des saturations et des niveaux de clarté, ainsi que les différents parti-pris d'ambiances chromatiques qui constituent son thème, les effets colorés (facture, mise en œuvre, matériaux, ennoblissements). Il élabore des gammes de couleurs au moyen des matériaux artistiques traditionnels (pigments, supports) et les met en œuvre dans les techniques graphiques, textiles et dans différents procédés de matériaux réalisables dans les ateliers techniques de l'École. Il procède à la construction chromatique de son projet en imaginant des scénarii de croisements entre couleurs, graphismes, textiles et matériaux.
Il travaille les mots de la couleur et de l'harmonie ainsi qu'à la communication visuelle de son projet final.
Au 2e semestre, en interaction avec les cours d'impression, de graphisme, de tissage et de maille au cours de workshops sur des sujets courts portant sur des techniques créatives pour des applications Mode ou habitat, le cours de couleur s'attache à la maîtrise des phénomènes de synthèse optique (fils de chaîne et de trame), de la coordination chromatique des unis, faux-unis, motifs à différentes échelles - en élaborant des variantes de couleurs par familles de matières / matériaux, et du rendu numérique des couleurs.

Mode d'évaluation

L'évaluation continue est établie sur les critères suivants:
— le niveau des acquis fondamentaux
— l'énergie de l'engagement personnel
— l'ouverture à une démarche expérimentale ouverte
— l'aptitude à la conceptualisation, à l'autoévaluation, et à l'autonomie en fin d'année.

Bibliographie

Albert-Vanel Michel – *La couleur dans les cultures du monde* – Dangles, 2009
Ball Philip – *Histoire vivante des couleurs / 5000 ans de peinture racontée par les pigments* – Hazan, 2005
Batchelor David – *La peur de la couleur* – Autrement, 2001
Brusatin Manlio – *Histoire des couleurs* – Flammarion, 1986
Charnay Yves et Givry Hélène – *Comment regarder les couleurs dans la peinture* – Hazan, Guide des Arts, 2011
Conrad Beerli – *Poétique et Société des couleurs / essai sur la vie des couleurs entre elles et dans l'histoire* – Georg, 1993
Delamare François et Guineau Bernard – *Les Matériaux de la couleur* – Gallimard, Découverte, 2000
Elias Mady et Lafait Jacques – *La couleur : lumière, vision et matériaux* – Belin, Echelles 2006
Fillacier Jacques – *La pratique de la couleur* – Dunod

Gage John – *Couleur et Culture* – Thames & Hudson
Gage John – *La couleur dans l'art* – Thames & Hudson, 2009
Itten Johannes – *Art de la couleur* – Dessain et Tolra, 1973
Lenclos Jean-Philippe et Dominique – *Les couleurs du monde* – Le Moniteur
Lenclos Jean-Philippe et Dominique – *Les couleurs de la France* – Le Moniteur
Mollard-Desfour Annie – *Dictionnaire des mots et expressions de la couleur du XXe siècle* – CNRS Editions
Roque Georges – *Art et science de la couleur* – Nimes, Chambon, 1997
Varichon Anne – *Couleurs : pigments et teintures dans les mains des peuples* – Seuil, 2000.

Actualité maison

Semestre : 1er
Enseignante : Desolina Suter

Objectifs pédagogiques

Le textile pour la maison plonge ses racines dans l'histoire et nous propulse vers le futur : matériaux naturels ou matériaux révolutionnaires, systèmes de production qui varient de la tradition artisanale européenne et extra européenne à une approche informatisée. Le design lui-même a trouvé un langage global qui mélange allégrement cultures, lieux de production et systèmes de distribution.
Le travail de cette année versera sur l'ensemble de ces aspects, de la recherche de tendances au client final.
L'aspect « préparation professionnelle » restera au cœur des quatre journées prévues et les connaissances commerciales seront soulignées.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou programme

Arguments principaux qui seront traités pour affronter l'étude et l'analyse du milieu du tissu d'ameublement dans son ensemble :
Travail sur les tendances : peut-on comparer les rythmes mode au rythmes maison ? Gammes, salons etc…
Provenance des matériaux : laine, soie, coton, peaux, matériaux synthétiques, éco matériaux. D'où proviennent ils ? Comment les connaître, les classifier, les utiliser ?
Design : quelles sont les entreprises qui créent les tissus maison ? Comment sont-elles structurées ? Comment travaillent-elles ?
Production : en Europe, en Europe de l'Est ou Asie suivant les traditions locales, ou simplement délocalisées pour les coûts.
Distribution : analyse et définition du types de clientèle, vente des tissus en boutique spécialisée, distribution directe en boutique mono marque ou multimarque, ou indirecte en partenariat avec grands magasins et distributeurs.
Les Editeurs: marché du haut de gamme et du luxe, fonction du show-room, du salon, de la boutique spécialisée, du corner en grand magasin.
Collaboration avec architectes et décorateurs : comprendre et se prêter aux exigences exprimées.
Antiquaires et restaurateurs, un monde à part riche de créativité.
Hôtellerie
Automobile: avions, métros, lieux publics
Communication: les revues spécialisées, leurs orientations et leurs cibles.

Organisation des séminaires : en ouverture de chaque rencontre les étudiants présenteront une revue de presse: journaux, télévision, Internet
Dans la mesure du temps disponible, certaines sorties seront effectuées en groupe et quelques visites de professionnels du secteur auront lieu. Les étudiants recevront également des indications précises qui leur permettront de sortir seuls « sur le terrain » et de rapportes des mini report à utiliser dans le travail final.
Les étudiants devront analyser une collection existante ou un concept et préparer sur ce modèle un projet de collection ou de concept, définir une cible, et l'organisation de la collection ou le développement du concept. Ce travail sera réalisé par photomontage et mises en situations. Suivant le processus: analyse, conception, fabrication, marketing, commerce, vente, communication.

Mode d'évaluation
Évaluation: contrôle continu et rendu en fin de semestre. Présentation en fin de cycle du dossier.

Travail personnel demandé à l'élève
Travail en atelier, recherches personnelles, visites des showrooms et des lieux d'expositions. Les étudiants analyseront et rassembleront la documentation nécessaire, puis devront trouver une présentation originale et personnelle pour présenter le projet de la collection qu'ils auront conçue à partir de leur cahier des charges.

Actualité mode

Semestre : 2e
Enseignante : Laurence Dupré

A partir de l'étude des derniers défilés et des tendances relevées, tenter de retracer l'élaboration d'une collection de Prêt-à-porter, et particulier du point de vue des matières et de ceux qui les mettent au point.
Qui fait quoi, à quel moment : quels sont les métiers engagés dans ce processus de « collection », et selon quels calendriers ils agissent ?
Qu'est-ce qu'une équipe de style, un « studio de création » ?
Qu'est-ce qu'un plan de collection ? A quoi sert-il ? Comment une Collection qui « défile » devient une collection qui « se vend » ?
Pour répondre à ces questions, nous choisirons en début de semestre une collection, ou un créateur, ou un épisode de l'histoire de la Mode :

- nous analyserons d'abord les contenus créatifs (thèmes, couleurs, imprimés, silhouettes)
- nous essaierons, en petits groupes ou séparément, de refaire une proposition créative « équilibrée », et de suivre un chemin créatif personnel, tout en répondant à un cahier des charges fixé à l'avance.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu et un rendu en fin de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève
Aptitude à allier un esprit créatif à un esprit de conception de collection.

Sciences Humaines – textile et art contemporain / préparation au mémoire

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Lucile Encrevé

Objectifs pédagogiques

Une réflexion poussée sur le lien du textile à l'art contemporain, l'enrichissement de la culture personnelle, le développement de l'esprit critique, l'acquisition d'une méthode et d'outils de recherche, l'entraînement à l'analyse et à la synthèse : il s'agit d'apprendre à l'élève à élaborer une pensée propre.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme

Ce cours incite l'élève à s'interroger sur les liens du textile à l'art contemporain, caractérisés par un aller-retour d'impacts, signes de la contemporanéité du textile, à travers une lecture de l'actualité – des visites d'expositions comme d'ateliers d'artistes sont prévues – et l'approfondissement d'un thème liant ces deux champs. C'est, à travers les exposés des élèves, une première initiation à la Recherche, qui s'amplifie au second semestre avec un cours de méthodologie de la Recherche et un suivi personnel de l'élève en vue du mémoire : choix du sujet et de son énoncé, élaboration de la problématique envisagée et du plan, établissement de la bibliographie et du corpus, recherche documentaire, avec un premier déplacement à la BPI, choix du directeur, programme de Recherche et de rencontres.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fait par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

Exposé oral, compte-rendu d'un mémoire choisi à la bibliothèque et fiche de dépôt du sujet de mémoire.

4e ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Sujet Design 1	Beaunier, Mégret, Visconti	10		10
Sujet Design 2	Mossé, Rodier, Bassereau	10		10
Atelier partagé	Mossé, Rodier, Bassereau		14	14
Cycle conférences, workshops	Mossé, Rodier	4	4	8
Design graphique	Jubert		2	2
Enseignements transversaux				
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Suivi mémoire	Directeur de mémoire	3	10	13
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

N.B. Un séjour d'études à l'étranger représente 30 crédits.

OBJECTIFS DE LA 4e ANNÉE

Responsable : Aurélie Mossé

La 4e année se distingue des années précédentes par une ouverture vers des contextes et des exigences de création différents afin d'acquérir indépendance et sens critique dans les prises de décisions créatives.
Au 1er semestre, il est proposé pour ce faire aux étudiants deux possibilités. La première concerne un séjour à l'étranger d'un semestre dans une école partenaire. L'élève y développe un projet personnel positionné au regard du domaine textile et qu'il aura défini préalablement à son départ en fonction des possibilités offertes par l'école choisie. Un rapport complet de ses recherches fait l'objet d'une présentation à son retour devant l'ensemble des enseignants et des autres élèves de la section.
Alternativement, il est proposé aux étudiants faisant le choix d'un premier semestre parisien une introduction aux pratiques de créations expérimentales et prospectives avec une attention toute particulière pour les textiles futurs. Cet apprentissage comprend notamment une initiation à la recherche par le design, aux nouvelles technologies et matériaux innovants ainsi qu'aux stratégies de design durable. Riche de ces expériences multiples, les étudiants partagent leurs acquis au cours du 2e semestre à travers un atelier partagé et différents workshops de manipulation textile.
L'ensemble de l'année est par ailleurs rythmée par deux autres évènements. Le cycle de conférences « Façonner l'avenir » -rassemblant des intervenants reconnus internationalement-,

approfondie les thématiques abordées en cours. Mis en place tout spécialement pour les 4e années des secteurs DTM et DTO, il vise à stimuler et encourager une réflexion au regard des enjeux contemporains dans la perspective du Grand Projet et de la rédaction du mémoire.
Amorcé en fin de 3e année, le mémoire permet le développement d'une réflexion personnelle autour d'une problématique ciblée. La construction et formalisation de celle-ci fait l'objet d'un suivi régulier avec le directeur de mémoire tout au long de l'année.
La maturité acquise en 4e année permettra de proposer des projets ambitieux, et de mettre en place une méthodologie de projet proche de celle du Grand Projet de 5e année ainsi qu'une incitation au « travailler ensemble » qui pourra mettre en avant des affinités inter-secteurs entre les élèves et favoriser l'envie de développer l'année suivante des Grands Projets interdisciplinaires.
Le rapport du stage professionnel est validé, par le directeur de stage, en septembre entre la 4e et 5e année, condition obligatoire pour passer en 5e année.

1er semestre
Pour les étudiants faisant le choix de passer le 1er semestre à l'Ecole des Arts Déco, l'année démarre par 3 semaines de mise à niveau dans les ateliers textiles.
Les étudiants sont ensuite confrontés à deux sujets de design développés sur un temps court et intensif de 4 semaines respectivement. Pour chaque sujet, une équipe d'enseignants différente accompagne, avec leur expertise spécifique (impression, maille, tissage, nouveaux textiles etc.), le suivi du projet développé à l'initiative de l'étudiant en fonction du cadre proposé, et centré sur des enjeux de design contemporain.

2e semestre
Il débute avec une série de workshops courts au mois de février. Ces ateliers de 2 à 5 jours animés par des intervenants extérieurs ont pour but de faire découvrir ou d'enrichir les étudiants avec des savoir-faire ancrés dans la manipulation textile et matière (maille, ennoblissement, etc.)
L'atelier partagé, un cours interdisciplinaire réunissant les étudiants de 4e année des secteurs design textile et matière et design objet constitue le 2e temps fort de ce second semestre. Développé sur 5 semaines consécutives, cet atelier propose aux étudiants un projet basé sur un cahier des charges de type professionnel ou expérimental en collaboration avec des partenaires extérieurs.
En fin de 4e année, des rendez-vous de réflexion sur le grand projet textile et matière vont nourrir le début des réflexions des élèves, pour permettre une certaine maturation pendant l'été et avant l'entrée en 5e année.

Au fil de la matière

Semestre : 1er
Enseignantes : Lauriane Beaunier, Sylvie Mégret, Orsina Visconti

Objectifs pédagogiques
Il s'agira lors d'un temps court de confronter différentes approches et savoir-faire autour d'un thème commun liant recherche et expérimentation sur le fil et la matière.
Pour répondre à la problématique donnée, les étudiants disposeront des savoir-faire des ateliers Tissage et Maille qu'ils croiseront avec des explorations matières.
Des résultats concrets autour du travail de la matière et une bonne adéquation entre la démarche conceptuelle et les résultats obtenus seront exigés pour une présentation finale commune.

Mode pédagogique
L'étudiant développe une réflexion et expérimente pour créer de nouvelles matières répondant à la problématique, dans les ateliers maille, tissage et matière en quatre semaines de façon

intensive. Les enseignants le suivront à la fois sur le projet mais aussi l'accompagneront sur la technicité requise dans les différents savoir-faire.
L'expression du concept et la cohérence des réponses choisies compteront autant que la capacité à chercher et innover dans la création textile et matière.

Mode d'évaluation
L'évaluation sera faite en continue lors du suivi du sujet ainsi que lors de la présentation finale du projet à tous les enseignants qui clôturera le projet.

Matérialités futures

Semestre : 1er
Enseignants : Aurélie Mossé, Isabelle Rodier, Jean-François Bassereau

Objectifs pédagogiques
Le changement climatique, la raréfaction de matières premières telles que le pétrole, l'émergence de nouvelles technologies questionnent voire imposent de nouvelles façons d'appréhender le design. Il s'agit à travers ce cours d'explorer de nouvelles façons de penser la création textile et matière dans une perspective d'avenir. Après une initiation à la recherche par le design et aux stratégies de design durable, l'étudiant développe un travail créatif sous-tendu par des critères écologiques en fonction d'un challenge spécifique défini par lui-même. Ce développement pourra prendre plusieurs formes, d'un scénario futur à la réalisation d'un objet, une installation ou d'une collection matière, etc.

Mode pédagogique
L'étudiant développe cette réflexion ancrée dans la pratique du design textile, matières et surfaces en quatre semaines sur une modalité intensive en fonction d'un sujet donné relié aux enjeux de créations contemporains. L'étudiant est accompagné dans sa démarche par trois enseignants sur des rendez-vous hebdomadaires alliant suivi de projet et enseignements théoriques /pratiques. Le développement est structuré par des étapes clés de communication du projet sous forme de présentations orales. Une évaluation critique du projet sous forme rédigée est également demandée.

Mode d'évaluation
Contrôle continu. L'élève est tenu d'être présent à chaque cours. Le travail sera évalué non seulement en fonction de l'assiduité et de l'originalité de la proposition développée, de la qualité de sa traduction en volume mais également au regard de l'indépendance et du sens critique développé par l'étudiant dans les prises de décisions créatives. Le projet n'est pas évalué uniquement sur la proposition finale mais dans la globalité de la démarche mise en œuvre. Le rendu se fera donc par la présentation de l'ensemble des étapes recherches et bien sûr d'une production finalisée.

Atelier partagé

Semestre : 2e
Enseignants : Aurélie Mossé, Isabelle Rodier, Patrick Blot, Christophe Bigot

Objectifs pédagogiques
Développement d'une pratique créative interdisciplinaire dans le cadre d'un atelier réunissant les étudiants de 4e année des secteurs design textile et matière et design objet autour d'un sujet commun. Prise en compte d'un cahier des charges de type professionnel ou expérimental en collaboration avec des partenaires extérieurs, développement d'un concept et sa matérialisation tridimensionnelle.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme
Développé sur 5 semaines consécutives, cet atelier propose aux étudiants un projet basé sur un cahier des charges de type professionnel ou ancré dans des méthodes de recherche par le design en collaboration avec des partenaires extérieurs de type académique, industriel ou culturel. Suite à une analyse contextuelle, les étudiants développent, par groupe, une proposition originale et innovante en fonction d'une problématique donnée. Cette proposition peut prendre plusieurs formes suivant les questions abordées : scénario d'usage, prototype conceptuel ou préfiguration produit/service etc. Dans tous les cas, elle s'appuie sur une recherche documentée et un travail en atelier incluant échantillons, prototypes, maquettes.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait par un contrôle continu et par un rendu général à la fin du semestre rendant compte de la finalisation du projet devant tous les acteurs concernés : enseignants des secteurs concernés et représentant du partenariat. Les critères d'évaluation prennent en compte l'originalité et la pertinence de la proposition, la qualité des savoir-faire mis en œuvre, l'assiduité et l'autonomie dans la prise de décisions créatives.

Réflexion grand projet textile et matière

Semestre : fin du 2e
Enseignant : Lauriane Beaunier

Objectifs pédagogiques
En fin de 4e année, la réflexion sur le projet de fin d'études peut commencer. A cette étape, la discussion ouvre sur différents thèmes, les problématiques possibles et différentes applications probables dans l'univers du textile et des matériaux, pour l'habitat, la mode, l'objet ou l'événementiel. L'élève doit être en veille permanente. Une méthodologie adaptée au cas par cas est mise en place pour que l'élève se documente et entame l'élaboration de son projet.

Mode pédagogique
Le cours est placé sur un créneau commun au groupe, mais les échanges ont lieu lors de rendez-vous individuels.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève devra être impliqué et réactif, savoir se présenter et engranger profusions d'idées à l'aide de mots, de dessins, et d'iconographies sans à prioris.

Mode d'évaluation
Ce travail portera ses fruits à la rentrée suivante au début de la mise en place du grand projet de fin d'études.

Communication de projet

Semestres : 2e
Enseignante : Roxane Jubert

Quelques séances de préparation à la communication de projet auront lieu en 4e année (voir Communication de projet en 5e année).

5E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Suivi grand projet	Beaunier, Mossé	6	6	12
Recherches et développement plastiques du Grand Projet	Équipe pédagogique	9		9
Réalisation, finalisation du Grand Projet	Équipe pédagogique		20	20
Communication projet	Jubert		2	2
Enseignements transversaux				
Sciences humaines	Encrevé	2	2	4
Recherche : initiation et méthodologie	Bianchini	2		2
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Stage professionnel		10		10
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5E ANNÉE

Responsable : Isabelle Rodier

Réalisation du Grand Projet.
L'élève doit créer un produit nouveau alliant innovation et création en ayant recours à toutes les techniques textiles, et les recherches matériaux. Il développe une réflexion ancrée dans la pratique du design textile, matières et surfaces. Ce projet peut aboutir à une collection de textiles (mode ou ameublement), une collection de matériaux ou une mono-matière (mode, habitat, objet, équipements collectifs, événementiel).
Pour mener sa recherche, l'élève dégage une problématique qu'il développera tout au long de l'année. Il doit donc choisir un cadre principal à sa problématique dans celles proposées tout en développant son approche personnelle.

Design et Techné

Préoccupés par des questionnements de design centrés sur des notions de fabrication, ces designers explorent et questionnent les paramètres du processus de mise en forme créatif. Leur champ d'investigation s'étend des savoir-faire artisanaux aux savoir-faire industriels en passant par les nouveaux possibles offerts par les technologies émergentes.

Design et Responsabilité

Convaincu par la nécessité d'incorporer des principes de développement durable au coeur du processus créatif, ces projets explorent des solutions pour une société plus responsable. Leur questionnement aborde des problématiques de design social touchant à des notions aussi variées que l'écologie, l'éthique, la santé, l'éducation.

Design critique

Portée par une dimension spéculative ou critique, ces projets interrogent nos modes de vie actuels ou futurs, ils réinventent l'avenir, suggèrent de nouveaux scénarios d'usages, de nouveaux modes d'interaction avec le monde.

Design et imaginaire social

Centrés sur le culturel et le narratif, ces projets explorent des réponses créatives poétiques pour capturer l'imaginaire collectif.

Déroulement de l'année

L'année est rythmé par des rendez-vous hebdomadaires pour la mise en place et le suivi du concept avec Lauriane Beaunier et Aurélie Mossé.Des plages horaires régulières et intensives sont réservées au graphisme et la couleur avec une plus grande intensité pour le graphisme en début d'année.
Le travail en atelier débute dès le début d'année, par groupe. Au premier semestre, il est demandé de se concentrer chaque semaine sur une des trois pratiques fondamentales: Tissage- Maille et Impression. Au deuxième semestre, la pratique en atelier est libre. Au début de chaque semaine dédiée à un atelier, un rendez-vous est prévu avec l'enseignant concerné, pour envisager les recherches et développements à mettre en place.
Quatre bilans intermédiaires + 1 jury blanc vont ponctuer l'année. Pour certains de ces bilans, des personnalités extérieures seront invitées pour habituer les élèves à présenter leurs projets à des personnes ne connaissant pas leur démarche. Ces invités apporteront leur regard de professionnels sur les projets en cours.
La soutenance du Grand Projet a lieu devant un jury composé de trois professionnels du textile (équilibrés entre les univers de la mode, de l'habitat, du design et des équipements collectifs), deux enseignants de la section design textile et matière, et un enseignant d'un autre secteur de l'École.
L'élève conçoit et élabore le dossier de communication de son Grand Projet sous une forme déterminée selon les spécificités et les besoins de son sujet. Ce dossier présentera la recherche globale constituant le Grand Projet de l'inspiration, échantillons, recherches, jusqu'aux produits finalisés dans un esprit de collection ou de matériaux individuels innovants et les applications envisagées (simulation, prototypes, maquettes). Présentation des échantillons complets en vis-à-vis du dossier.
L'élève développera son exigence personnelle quant à sa capacité de création, de jugement, de recul, d'autocorrection et exploitera de manière pleine et entière toutes les composantes de sa «boîte à outils» développée tout au long de sa scolarité.

Suivi et cohérence projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Lauriane Beaunier

Objectifs pédagogiques

En parallèle de son travail de recherche et d'expérimentation, l'élève est accompagné sur la démarche d'élaboration de son grand projet. Il devra choisir un thème et mettre en place un projet cohérent, innovant et créatif, en veillant à sa faisabilité dans le cadre des critères établis par le secteur.
Son choix se portera sur une application dans un domaine défini (mode, habitat, objet, événementiel…). Il faudra donc qu'il évalue le cadre et les contraintes de ce secteur pour pouvoir créer un projet réalisable mais ambitieux. Les notions de positionnement et de collection seront traités au cas par cas. L'élève devra évaluer les moyens à mettre en place pour obtenir le meilleur résultat final. Une fois le thème et la problématique construites, en parallèle du travail en atelier, il faudra garder en vue la cohérence du projet. Ensuite, il lui faudra développer les meilleures pistes du projet, en les structurant pour offrir une gamme de produits forte et équilibrée ou une installation impactante de bout en bout. L'accompagnement hebdomadaire, par demi-groupe, du concept tout au long de l'année permettra aussi de travailler la présentation et la communication du projet jusqu'à la présentation finale.

Mode pédagogique

Le cours est placé sur un créneau commun en groupe, mais un suivi individuel est prévu pour le bon développement de chaque projet dans sa spécificité et son unicité.

Travail personnel demandé à l'élève

L'élève devra communiquer son projet et être à l'écoute pour structurer sa réflexion. Il devra être réactif et savoir répondre d'une semaine sur l'autre avec des réponses pertinentes et structurantes.

Mode d'évaluation

Le contrôle est continu et l'évaluation sera complétée lors des bilans prévus au cours de l'année.

Suivi et cohérence projet - dimension recherche

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Aurélie Mossé

Objectifs pédagogiques

Initier et présenter une démarche créative qui conduira au développement d'une production textile originale et innovante. Développer un savoir-faire textile, matière, surface de grande qualité. Communiquer, articuler et débattre de façon convaincante des questions explorées. Acquérir une indépendance et un sens critique dans les prises de décision créative.
L'année est structurée en quatre temps. La première période est consacrée à la conceptualisation et le positionnement du projet à travers une thématique et problématique donnée reliée à des premières expérimentations matières. Une deuxième période est dédiée plus particulièrement à l'expérimentation dans les ateliers. La troisième période se concentre sur le développement des propositions les plus pertinentes afin d'aboutir à un projet innovant. Le temps 4 est dédié à la finalisation des pièces maîtresses et la communication du projet dans sa globalité.

Mode pédagogique

Accompagnement individualisé sur un créneau commun afin de prendre en compte la spécificité de chaque démarche. L'étudiant développe un projet personnel autour d'une problématique définie au préalable. Il est encouragé à prendre des risques dans la production d'une recherche expérimentale avant la réalisation du travail final. Le développement est structuré par des étapes clés de communication du projet sous forme de présentations orales. La rédaction d'une proposition de recherche et l'évaluation critique du projet sous forme de texte est demandée dès le début de l'année. Le suivi est effectué tous les quinze jours. Au 1er semestre, il concerne l'ensemble de la classe, au second, il s'oriente plus particulièrement vers les grands projets avec une dimension recherche ou expérimentale.

Mode d'évaluation

Contrôle continu. Le travail sera évalué en fonction de l'assiduité et de l'originalité de la proposition développée, de la qualité de sa matérialisation mais également au regard de l'indépendance et du sens critique développé par l'étudiant dans les prises de décisions créatives ainsi que de la prise en compte des enjeux de design contemporains et futurs.

Suivi et développement de projet - graphisme textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Roland Schär

Objectifs pédagogiques

Grand Projet : développement du thème choisi par l'élève du point de vue graphique.
Documentation iconographique, connaissance des réalisations existantes dans le domaine concerné, références ; sources d'inspiration en rapport avec le thème.
Premières intentions : croquis, dessins, photos, maquettes.
Dessins libres, expérimentations. L'appropriation du thème passe aussi par le dessin.
Définition d'une typologie formelle, pour aider à choisir des pistes de travail.
Approche d'un univers plastique personnel.
Développement de la démarche, structuration et enrichissement du concept tout au long du travail pratique.
Mise en place d'un ensemble de graphismes personnels cohérents avec le projet et permettant leur organisation en collections.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme

Le travail s'effectue en atelier.
Dès le début du 1er semestre, même avant la mise en place définitive de la problématique du projet, nous choisirons des mots ou notions s'y rapportant, pour démarrer un travail de dessin libre et pour constituer rapidement une réserve conséquente de dessins. Cet ensemble de dessins nous servira de point de départ pour le travail précis et ciblé en fonction du projet.
Après la mise en place de chaque projet, suivi plus individuel des élèves : encadrement méthodologique et accompagnement artistique. Les recherches graphiques doivent alimenter les expérimentations dans les ateliers et vice versa.
Au 2e semestre, rendez-vous plus espacés, en concertation avec les ateliers tissage, maille et impression, pour un travail précis de traduction des dessins en différentes techniques textiles et matières, et pour aboutir à des graphismes coordonnés au service d'une collection cohérente.

Mode d'évaluation

Contrôle continu et évaluation lors des différents bilans prévus au cours de l'année.

Travail personnel demandé à l'élève
Recherches documentaires, photographiques, croquis…
Très grand engagement personnel dans les recherches plastiques libres et dans le développement des graphismes.
Capacité d'un regard critique sur son travail et disponibilité pour intégrer de nouvelles idées tout au long de l'année.

Suivi et développement de projet - couleur et textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Vonnik Hertig

Objectifs pédagogiques
Développement du thème du grand projet selon l'angle de vue chromatique :
Analyse des documents thématiques.
Travail du coloris, des harmonies et contrastes d'ambiances, des effets spéciaux, des teintes, des finitions de surfaces.
Recherches expérimentales de teintes, d'harmonies et d'effets.
Conception d'une gamme de couleurs initiale personnelle et construction d'un système chromatique de coordonnées, de contrastes, de proportions, d'aspects de surfaces, etc.
Élaboration du plan de collection chromatique en fonction des familles de produits textiles, de matières et/ou de matériaux et en fonction de leur complémentarité et de leurs spécificités.
Adaptation des teintes de la gamme de couleurs initiale aux différents procédés de colorations des produits, à leurs différents supports et à leur interaction globale.
Interaction des couleurs, du graphisme, des matières.

Mode pédagogique
Encadrement et accompagnement méthodologique de chaque élève, dans le cadre de créneaux hebdomadaires.
Encadrement pédagogique associé dans le cadre de séances de travail collectif rassemblant les enseignants du secteur lors de bilans d'étapes ou de jurys blancs.

Mode d'évaluation
L'évaluation de l'élève repose sur les critères suivants :
- Innovation du concept et des produits
- Énergie d'expérimentations et initiatives personnelles dans l'élaboration de propositions
- créatives et techniques innovantes.
- Originalité de l'univers chromatique dans le contexte du projet
- Capacité d'autocritique
- Autonomie et maturité
- Implication régulière de l'élève par sa présence et par son investissement dans une démarche
- de recherche approfondie
- Capacité à réaliser des dossiers de présentation et de communication des études, clairs synthétiques et attractifs.

Suivi et développement de projet - impression textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Isabelle Rodier

Objectifs pédagogiques

Mettre en œuvre un mode de recherche et de création pour le grand projet par l'expérimentation et la manipulation.
Trouver les moyens techniques et les procédés adaptés à la recherche pour produire les matières et les textiles découlant du concept mis en place.
Réalisation et finalisation des prototypes et/ou des produits.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme

Le 1er semestre est consacré au travail de recherche. Les pistes sont explorées de façon ouverte, spontanée, sans préjugé. L'expérimentation accompagne la réflexion qui permettra un peu plus tard de formuler le projet final. La liberté et la diversité des expériences est privilégiée. Au 2e semestre, l'élève approfondit chacune des pistes retenues, cherchant ainsi à inscrire la démarche dans un processus de fabrication maîtrisé. Chaque étape de réalisation doit permettre de rester créatif et doit être appréhendée et anticipée. Les prototypes sont ainsi mis en œuvre dans l'atelier.

Mode d'évaluation

Le temps de recherche en atelier est un temps de création à part entière. Il accompagne la recherche plus conceptuelle et permet par le biais de l'expérimentation de nourrir et de renforcer la réflexion.
L'assiduité est requise. Une note de fin de semestre est donnée et prend en compte l'ensemble de la démarche et l'évolution des recherches.

Travail personnel demandé à l'élève

Une progression continue et un engagement dans une démarche de recherche ouverte.
Le croisement et l'interaction entre les différentes recherches menées dans les autres cours.

Suivi et développement de projet - structures et textures – tissage / maille

Semestres : 1er et 2e
Enseignante Maille : Sylvie Mégret
Enseignant Tissage : Orsina Visconti

Objectifs pédagogiques

Mener une démarche globale de projet : faire la synthèse des enseignements, des expérimentations et des recherches dans le cadre d'un grand projet individuel.
Croiser les idées, les disciplines, les techniques. Être en mesure de proposer des solutions tant sur le plan technique que sur le plan artistique, pour répondre à un cahier des charges.
Faire du support textile un support de réflexion et d'expression.
Savoir dégager une problématique et se positionner face aux enjeux socioculturels de la filière textile. Savoir traduire ses intentions, les communiquer, les réaliser.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme

1er semestre

Élaboration des idées, recherches et expérimentations avec une entière liberté quant aux résultats. Suivi individualisé, échanges et dialogues en groupe.

2e semestre
Élaboration de projet, mise au point et choix des prototypes. Réalisation de grands échantillons en vue d'une mise en situation. Suivi individualisé.

Méthodologie et suivi du Grand Projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Lucile Encrevé

Objectifs pédagogiques
Passer des recherches intuitives aux concepts, approfondir et nourrir les questionnements, pour accompagner la construction du Grand Projet et préparer book et note d'intention.
Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme
Cet enseignement accompagne l'élève dans la construction de son Grand Projet, et notamment dans sa cohérence, et prépare à la communication orale et écrite de son travail, à la recherche de concepts précis et de références pertinentes. Chaque élève doit parallèlement à l'élaboration de son panneau d'inspiration rédiger au premier semestre un texte sur sa démarche, en s'appuyant sur des entretiens et écrits de créateurs et en se penchant sur l'origine précise des images utilisées ; ce texte est la première source du book, au cœur du travail de réflexion mené ensemble, au plus près des productions, au second semestre.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Textes à rendre régulièrement.

Suivi et développement de projet – Technologie matière / identification matières / identification partenaires

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Jean-François Bassereau

Objectifs pédagogiques
Les années précédentes auront permis d'étoffer une boîte à outils méthodologiques pour l'élève concernant le choix, la sélection de matériaux dans tous leurs états, mais également les procédés et leurs résultats permettant d'innover au service du grand projet. L'étudiant sera guidé quant à l'utilisation des outils méthodologiques les plus pertinents dans le cadre de son grand projet, et éventuellement ceux-ci seront affinés. Sa connaissance personnelle sera en expansion, durant une première phase expérimentale et heuristique. La recherche d'une grande cohérence entre tous les univers conceptuels et matériels du projet de l'élève et les exigences d'une production de hautes valeurs ajoutées perceptibles dicteront leurs lois. Si besoin est, suivant les axes de travail et de recherche explorés dans le grand projet, un ou des partenariats sera proposé avec tout type d'entités (Par ex : matériaupôle Paris Seine amont, laboratoire de Recherche de grandes écoles, centre technique, CER, entreprises, ou clusters, voir pôle de compétitivité). Une recherche de financement obligatoirement liée à toute innovation enclenchée dès que le thème et les intentions du grand projet de l'élève seront validés, donnera une plus grande ambition aux travaux exploratoires sur les matériaux dans tous leurs états. L'enseignant technologie matière est mobilisé davantage en ressources dans cette année du grand projet.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou programme
Un suivi individuel du grand projet est réalisé. En fonction des centres d'intérêts identifiés, il y aura encore une place pour une mutualisation de cours (en groupe, voir en commun), et la focalisation sur des points précis d'une consolidation méthodologique, techniques d'expérimentations.

Mode d'évaluation
Le contrôle continu et la validation se situent à l'occasion des bilans intermédiaires.

Travail personnel demandé à l'élève
Il est demandé à l'élève un esprit de recherche et de synthèse, avec un double souci constant de cohérence et de volonté d'innover. Une démarche créative personnelle, explicitée, une exigence de rigueur permet d'aller de l'idée à la réalisation finale de matières innovantes recherchées, par le biais de tous les moyens disponibles et rendus tels par les ateliers textiles de l'école aux autres ateliers jusqu' en recherche et développement extérieur en partenariat choisi (Ecole, Cluster, CER, Matériauthèque, entreprise..).

Communication de projet

Semestre : 2e
Enseignante : Roxane Jubert

Objectifs pédagogiques
Présentation et valorisation de la création effectuée pour le grand projet, à travers la conception et la réalisation d'un livre-brochure. Cette réalisation consiste en un travail de synthèse des éléments communicables sous forme papier (sujet, recherches, démarche, esquisses, références, résultats, etc.), et principalement dans l'organisation visuelle et la mise en forme de ces données.
Développement des potentiels et compétences précédemment acquises en matière de design graphique et de typographie, orienté vers une création spécifique : mise en pages appliquée à la communication visuelle de la création textile.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme
Les premières séances sont consacrées à une approche collective du sujet, permettant d'aborder et d'anticiper ensemble les différents aspects à traiter. Dès que la singularité de chaque projet prend forme, le suivi est ensuite principalement individuel.
Selon l'actualité des expositions, une séance du 1er semestre est consacrée à une visite extérieure focalisant sur la présentation de créations présentant un intérêt majeur en matière de design éditorial (exemple de visites effectuées : revues d'avant-garde présentées dans les collections du Centre Pompidou, exposition des plus beaux livres suisses).

Mode d'évaluation
Notes semestrielles prenant en compte l'évolution des recherches, l'état d'avancement, le degré d'aboutissement, la pertinence des choix, et les compétences acquises dans le domaine du design graphique et de la typographie.

Travail personnel demandé à l'élève
Conception et élaboration du dossier de communication du grand projet, sous une forme à déterminer par l'étudiant (livre, planches, dépliant, boîte, combinaison de supports, etc.) selon les spécificités et les besoins de son projet.

Dans la seconde moitié du 2e semestre sera conçue une fiche de synthèse, en adéquation avec le graphisme choisi pour la présentation du Grand Projet.
Aspects progressifs à traiter : choix du format, recherche d'un support adapté et d'un parti pris visuel en phase avec le projet, esquisses, sélection et essais de polices typographiques parallèlement aux premiers principes de mise en pages – puis développement et finalisation, incluant essais d'impression, maniement d'un logiciel de mise en pages, choix du papier et, selon les besoins, solution d'intégration d'échantillons textiles.La dimension expérimentale est favorisée, afin d'encourager également la créativité de l'étudiant sur cette dimension appliquée de son Grand Projet, et de le doter au mieux de capacités en matière de conception et d'appréciation graphiques.
Quelques séances de préparation à la communication de projet auront lieu en 4e année.

Recherche : initiation et méthodologie

Semestre : 1er
Enseignant : Samuel Bianchini

La Recherche par la pratique, en art et en design, est plus que jamais d'actualité. Un cours sur ce sujet est proposé aux étudiants de 5e année tous secteurs confondus.
Qu'est-ce que la recherche dans une école d'art et de design aujourd'hui ? Pourquoi la développer et à quoi cela peut-il servir ? Qu'est-ce qu'une démarche de recherche et, de surcroît, un doctorat, peut apporter de plus à un créateur ? Quels sont les écueils d'une telle démarche ? Pourquoi créer n'est pas chercher et vice versa ? Comment poser une problématique de recherche au regard de critères académiques aussi bien que d'exigences artistiques ? Comment inscrire cette recherche dans un contexte académique constitué ? Quel est ce contexte ? Peut-on le faire évoluer ? Comment développer une telle recherche, en pratique comme en théorie ? Qu'est-ce qu'une recherche basée sur la pratique ? Comment articuler au plus juste pratique et théorie ? Quelle place donner à la technique ? À quelles méthodes peut-on se référer, pour les appliquer, les adapter ou les réinventer ? Pourquoi travailler en collectif plutôt qu'individuellement et qu'a-t-on à y gagner et à y perdre ? Comment s'organiser ? Comment coopérer avec d'autres disciplines, en particulier scientifiques (sciences expérimentales, sciences humaines, sciences de l'ingénieur, etc.) ? Que peuvent nous apporter ces dernières ? Que peut-on leur apporter ? Comment envisager la recherche en partenariat avec le secteur privé ? Comment identifier un appel à projets de recherche et y répondre ? Comment monter un tel projet puis comment le conduire ? Comment valoriser des travaux de "Recherche & Création" ? Qu'est-ce que publier pour un créateur engagé en recherche ? C'est à ces multiples questions d'actualité que nous proposons d'apporter des réponses ou des éléments permettant de structurer le débat. À l'attention des étudiants en fin de cycle initial de l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (5e année), ce cours doit permettre de mieux comprendre cette nouvelle dynamique de travail et de pensée qu'est en train de constituer la recherche en art et en design, afin que ces étudiants la prennent en compte dans leur pratique ou qu'ils puissent se préparer pour s'y engager.
Le cours se divise en deux grandes parties. Dans un premier temps, nous étudierons le contexte actuel de la recherche et la façon de l'envisager pour positionner au plus juste une recherche basée sur la pratique, en art et en design. Nous consacrerons ensuite plusieurs séances de travail aux questions méthodologiques, afin d'établir des repères clairs permettant le développement d'une recherche basée sur la pratique, selon des modalités individuelles comme collectives, y compris en situation pluridisciplinaires. Pour étayer notre approche méthodologique, nous nous appuierons certes sur l'existant en la matière (cf., par exemple,

la bibliographie ci- dessous), mais aussi sur des appels à projets bien structurés (comme ceux de l'Agence nationale de la recherche) ainsi que sur nos propres expériences. À partir de recherches en cours au sein d'EnsadLab, nous exemplifierons, en invitant des chercheurs (enseignants comme étudiants) de notre laboratoire. Dans un second temps, et parce que ce cours s'adresse à tous les secteurs de l'Ensad, nous tenterons lors de séances dédiées, avec les étudiants et des enseignants des secteurs concernés, de dégager par la discussion des problématiques de recherche propres à chacun des secteurs représentés. Enfin, quelques invitations d'acteurs de la recherche et de la création contemporaine en prise avec ces questions viendront compléter notre approche.

Bibliographie sélective

Bianchini Samuel (sous la dir. de), *Recherche & Création. Art, technologie, pédagogie, innovation*, Éd. Burozoïque et École nationale supérieure d'art de Nancy, Montrouge, 2009. Repris en format électronique en janvier 2012, par Art Book Magazine [www.artbookmagazine.com].
Bruneau Monik et Villeneuve André, *Traiter de recherche création en art. Entre la quête d'un territoire et la singularité des parcours*, Presses de l'Université du Québec, Québec, 2007.
Findeli Alain et Coste Anne, *De la recherche-création à la recherche-projet: un cadre théorique et méthodologique pour la recherche architecturale*, in Lieux communs n°10, Nantes, 2007.
Gaver William, *What Should We Expect From Research Through Design?*, in CHI '12 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Pages 937-946, ACM, New York, 2012.
Lancri Jean, *Modestes propositions sur les conditions d'une recherche en Arts Plastiques à l'Université*, colloque sur le Méthodologie de la recherche en Arts Plastiques à l'Université, Instituto de Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brésil, 9 septembre 1997.
Collectif, *Chercher sa recherche - Les pratiques et perspectives de la recherche en école supérieure d'art*, actes de colloque, Éd. Presses universitaires de Nancy, 2012.

Li

Design vêtement

Coordonnateur : Gilles Rosier

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

Grâce a une méthodologie tant pratique que théorique, le programme pédagogique établi pour ce secteur a pour objectif d'embrasser de manière exhaustive le processus de création – conception et réalisation – dans les domaines du design de vêtement, du costume et de l'accessoire.
L'enseignement proposé – enrichi des interventions de professionnels régulièrement invites dans le cadre de projets spécifiques – se distingue par une approche interdisciplinaire qui envisage, par exemple, un point de départ théorique susceptible de conduire a une mise en œuvre pratique dans les ateliers mis à la disposition des étudiants.
La définition d'un fil conducteur entre les différentes matières participe à la cohérence et a la lisibilité d'un enseignement devant conduire l'étudiant a développer sa singularité, son originalité.
Si les formations proposées répondent à tous les types de production (série, pièce unique), elles conduisent en parallèle l'étudiant à dépasser l'aspect technique pour aborder le vêtement comme une source de réflexion, un lien social, un élément référentiel de l'évolution d'une époque. Cette mise en abyme de « l'objet » vêtement est fondamentale, nous la plaçons au cœur de notre démarche pédagogique.
Les échanges internationaux, voyages d'études, partenariats professionnels, concours, expositions, stages viennent étoffer le panel d'outils offerts aux étudiants pour compléter, illustrer et enrichir l'enseignement dispensé à l'École.

2E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Création vestimentaire - Atelier customisation - Plan de collection (premiers pas)	Dages	2	3	5
Fondamentaux de la création vestimentaire	Milleret	2		2
Patronage et modélisme, module 1	Chambre syndicale Léonard		2	2
Accessoires	Richard de la Tour	2	3	5
Textiles et innovations	Mossé	2	2	4
Couleur	Lelong-Bontour	1	1	2
Maille	Corcier	1	2	3
Secteurs voisins				
Workshop musée de la Chasse	Ferrer, Larger		3	3
Événementiel	Ferrer	3		3
Sciences humaines				
Sciences humaines	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Sciences humaines secteur	Encrevé	2	2	
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Morphostructure	Nemitz		2	2
Perspective	Mercier	2		2
Studio d'expression plastique		2	2	4
Dessin	Lévêque	3	3	6
Projet pluridisciplinaire, plateaux		3		3
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2E ANNÉE

Responsable : Joël Dages

La 2e année est une année d'initiation à la création de vêtements et d'accessoires (dessin, couleur, matières, formes, corps en mouvement, costume, etc.). Elle est aussi consacrée à la découverte d'autres disciplines complémentaires à cet enseignement (photo, sérigraphie, scénographie, vidéo, image imprimée) ainsi qu'à l'apprentissage des techniques du patronage et du modélisme.

Création vestimentaire

Atelier customisation
Semestre : 1er
Enseignant : Joël Dages

Objectifs pédagogiques
Cet atelier est fondé sur la création par la transformation.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Chaque élève choisit un ou plusieurs vêtements provenant de puces. Il doit ensuite transformer ceux-ci, pour obtenir de nouveaux vêtements. Il peut ainsi retailler le vêtement, le teindre, le broder etc... L'élève peut ainsi créer sans passer par le modélisme et le patronage.
L'atelier customisation a pour but d'exprimer une idée de vêtement en ayant la contrainte d'une base existante. Les élèves prennent en photos leurs vêtements avant et après customisation pour illustrer leur travail.

Plan de collection (premiers pas)
Semestre : 2e
Enseignant : Joël Dages

Objectifs pédagogiques
Chaque élève doit mettre en place son premier plan de collection. Il choisit un thème en propre. Pour illustrer ce thème il devra faire des recherches iconographiques.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Avec un choix pertinent d'illustrations, l'élève apprendra que les images ont un sens qui n'est pas forcément celui auquel il pense.
Il éliminera des images afin de trouver une histoire forte avec peu de documents. Il dessinera les modèles, en cohérence avec le thème choisi. Il fera des croquis de chaque pièce en reprenant des détails communs et en sachant trouver une ligne de direction dans l'ensemble de la collection.

Mode d'évaluation
Pour dessiner des vêtements par famille (jupes, robes, manteaux, chemises...), l'élève s'inspirera d'idées trouvées lors des conférences de Guénolée Milleret ; il esquissera aussi quelques croquis de silhouettes complètes.

Fondamentaux de la création vestimentaire

Semestre : 1er
Enseignante : Guénolée Milleret

Objectifs pédagogiques
L'étude des fondamentaux de la création vestimentaire est mise en œuvre au moyen de cours magistraux et de screening de défilés d'archive. L'objectif est de travailler sur la base d'une iconographie particulièrement riche, dense et inédite, afin de motiver l'étudiant à fournir des recherches abondantes. Le planning des thématiques est établi de concert avec le cours de Joël Dages afin d'immédiatement appliquer dans la pratique la théorie abordée avec Guénolée Milleret

Contenu des cours

Les thématiques de la garde-robe (chemise, robe, tailleur, corps naturel-drapé, corps contraint-corset...) étudiées en 2e année, sont complétées en 3e année par l'approche des silhouettes et allures, des crossovers entre la mode et le design, les arts, le théâtre, le luxe, etc.

— Historicismes
Orientalismes, exotismes
— Chemise
— Tailleur
— Tailleur
— Petite robe noire
— Drapé (corps libéré)
— Corset (corps contraint)

Patronage et modélisme, module 1

Semestre : 2e
Enseignants :♦École de la Chambre syndicale de la couture parisienne, Odile Léonard

Objectifs pédagogiques

Le but de l'enseignement est d'acquérir les techniques de moulage et de coupe à plat afin de permettre aux étudiants de réaliser l'adéquation dessin toile par la réflexion de la construction et aussi penser les finitions et finaliser leur cursus par la présentation de leur collection.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Chaque année allie en même temps quelques techniques de montage.
En 2e année : technique du moulage et de la coupe à plat par démonstration en 3 D et 2 D des bases du vêtement afin de faire le lien entre les deux techniques (jupes de base, corsage de base, manches diverses, montées raglan, etc., col divers, pantalon).

Mode d'évaluation

Contrôle continu

Accessoires

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Vincent Richard de la Ttour

Objectifs pédagogiques

L'élève apprend à concevoir et à dessiner une ligne d'accessoires en fonction d'une thématique donnée.
L'étudiant apprend une démarche créative complète : réalisation d'un board, recherches textiles et matières et propositions de volumes en adéquation avec les thèmes donnés.
La finalisation du projet est la réalisation d'une pièce ou l'étudiant aborde les notions de patronage de coupe et de montage.
L'élève doit montrer à travers ses différents projets sa sensibilité, sa créativité et son exigence dans la réalisation de ces modèles.

Textiles et innovations

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Aurélie Mossé

Objectifs pédagogiques
Il s'agit à travers ce cours de développer une culture sensible des matières textiles et de leurs processus de mise en forme. L'élève se familiarise avec le secteur industriel textile, apprend à identifier les différentes qualités textiles et leur mode de fabrication. Dans un deuxième temps, il s'approprie les principales techniques de manipulation textile à travers la création d'une collection d'échantillons personnels, afin de comprendre les enjeux de créations spécifiques à l'univers textile.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Le cours mixe leçons théoriques et investigations pratiques. La première partie de la séance est consacrée à la culture du secteur textile à travers des présentations thématiques allant des techniques ancestrales aux textiles techniques. La deuxième partie du cours est dédiée à l'acquisition d'un savoir-faire textile de base à travers la création d'une collection d'échantillons dont les qualités seront exploitées en vue d'une mise en volume vêtement. Ce travail s'effectue dans un premier temps à travers la création d'un carnet de recherche textile, matière, surface à partir d'une iconographie personnelle dont les meilleurs éléments seront développés en plus grand format.

Mode d'évaluation
Les connaissances théoriques feront l'objet d'un devoir sur table. Les travaux pratiques seront évalués en contrôle continu. Les critères retenus sont non seulement l'originalité et la créativité des propositions, la pertinence de leur communication mais également la diversité et la qualité de l'engagement en termes de savoir-faire et de techniques textiles ainsi que l'assiduité aux cours.

Couleur

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Blandine Lelong-Bontour

Objectifs pédagogiques
Cette deuxième année doit permettre à l'élève de choisir des couleurs dans ses projets en pleine connaissance de leurs effets : savoir les reconnaitre, les définir, les nommer, les transcrire, les harmoniser, les contraster ou les moduler au travers de différents matières. Il s'agit aussi de comprendre ce que peut introduire le volume d'un vêtement et l'association des teintes et matières sur ses composantes. Les élèves vont parcourir les étapes nécessaires à l'expression plastique de gammes et leur équilibre, en questionnant les rapports qu'elles entretiennent entre elles. Une approche des évocations « symboliques », par famille de couleur sera aussi évoquée, pour approfondir son vocabulaire et ses références dans le monde actuel. Ainsi, ils traduiront des émotions, tout en ayant les repères de leur organisation.
Les fondamentaux correspondent à l'organisation de l'espace chromatique, vocabulaire, caractéristiques des qualités des teintes, contre-typages, familles, contrastes, gammes, harmonie.
La pratique consiste à utiliser la couleur avec une palette de médiums, encre, pastels, teinture, gouache, teinture.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou programme

Première étape : présentation d'un autoportrait défini en trois mots, par des vêtements (chinés) colorés, que les étudiants « customiseront » pour créer un volume différent autour de leur corps en faisant circuler la couleur. Deuxième étape : analyse d'une gamme à partir d'un peintre, qui sera adaptée pour une ligne de vêtements personnelle. Dernière étape : création d'une matière colorée valorisant un rythme, grâce à l'intervention d'une danseuse qui leur fera expérimenter le mouvement de leur corps. Regard croisés en transversalité avec les cours de vêtement et de matière.

Mode d'évaluation

Trois étapes de rendu sous forme de dossier assemblé récapitulatif, en fin du premier semestre, puis début avril et fin mai.

Travail personnel demandé à l'élève

Une curiosité active qui l'amènera à proposer une collecte personnelle en parallèle des cours, pour une meilleure dynamique autour de la réflexion théorique.

Maille

Semestre : 1er
Enseignante : Catherine Corcier

Objectifs pédagogiques

L'étudiant va acquérir une méthodologie et les bases de la connaissance du secteur industriel, le vocabulaire et l'apprentissage du croquis technique essentiels à la compréhension entre techniciens et créateur, ainsi que l'acquisition des bases du savoir-faire en vue de la création de collections maille.
L'élève s'initie à la connaissance des produits et des procédés de création en maille.
Cet enseignement est destiné à former les étudiants pour le monde professionnel tout en laissant s'exprimer sa personnalité et sa créativité à travers ses réalisations.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Enseignement théorique et pratique des techniques de la maille. Les cours sont scindés en deux sous-groupes.
La théorie est plus axée sur la partie « style » avec un travail sur les incontournables, des créations de mini collections maille. L'élève apprend ainsi à exprimer sa créativité dans un cadre précis, par l'acquisition des bases de la maille : techniques de tricotage, fils et jauges, différents points, finitions, départs ; ainsi que les bases du dessin technique afin de pouvoir, par la suite, faire réaliser ses idées à l'échelle industrielle. Apprentissage de la fiche technique, indispensable dans ce secteur souvent délocalisé. Ce cours permet aux élèves de réaliser un « Passeport Maille » qu'il enrichira au fil des années.
La pratique porte sur l'initiation à la maille sur des machines à tricoter avec l'assistance d'un technicien. L'étudiant réalise ainsi des échantillons en accord avec les sujets proposés.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fait par un contrôle continu ainsi que par un rendu général à la fin du semestre.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité aux cours est exigée.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou programme

Première étape : présentation d'un autoportrait défini en trois mots, par des vêtements (chinés) colorés, que les étudiants « customiseront » pour créer un volume différent autour de leur corps en faisant circuler la couleur. Deuxième étape : analyse d'une gamme à partir d'un peintre, qui sera adaptée pour une ligne de vêtements personnelle. Dernière étape : création d'une matière colorée valorisant un rythme, grâce à l'intervention d'une danseuse qui leur fera expérimenter le mouvement de leur corps. Regard croisés en transversalité avec les cours de vêtement et de matière.

Mode d'évaluation

Trois étapes de rendu sous forme de dossier assemblé récapitulatif, en fin du premier semestre, puis début avril et fin mai.

Travail personnel demandé à l'élève

Une curiosité active qui l'amènera à proposer une collecte personnelle en parallèle des cours, pour une meilleure dynamique autour de la réflexion théorique.

Maille

Semestre : 1er
Enseignante : Catherine Corcier

Objectifs pédagogiques

L'étudiant va acquérir une méthodologie et les bases de la connaissance du secteur industriel, le vocabulaire et l'apprentissage du croquis technique essentiels à la compréhension entre techniciens et créateur, ainsi que l'acquisition des bases du savoir-faire en vue de la création de collections maille.
L'élève s'initie à la connaissance des produits et des procédés de création en maille.
Cet enseignement est destiné à former les étudiants pour le monde professionnel tout en laissant s'exprimer sa personnalité et sa créativité à travers ses réalisations.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Enseignement théorique et pratique des techniques de la maille. Les cours sont scindés en deux sous-groupes.
La théorie est plus axée sur la partie « style » avec un travail sur les incontournables, des créations de mini collections maille. L'élève apprend ainsi à exprimer sa créativité dans un cadre précis, par l'acquisition des bases de la maille : techniques de tricotage, fils et jauges, différents points, finitions, départs ; ainsi que les bases du dessin technique afin de pouvoir, par la suite, faire réaliser ses idées à l'échelle industrielle. Apprentissage de la fiche technique, indispensable dans ce secteur souvent délocalisé. Ce cours permet aux élèves de réaliser un « Passeport Maille » qu'il enrichira au fil des années.
La pratique porte sur l'initiation à la maille sur des machines à tricoter avec l'assistance d'un technicien. L'étudiant réalise ainsi des échantillons en accord avec les sujets proposés.

Mode d'évaluation

L'évaluation se fait par un contrôle continu ainsi que par un rendu général à la fin du semestre.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité aux cours est exigée.

Design objet

Semestre : 2e
Enseignant : Laurent Godart

Objectifs pédagogiques
Ce cours propose à l'élève de mettre en œuvre un prototype a l'échelle 1, en réalisant un objet modulaire ou un système constructif.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Dans ce cours commun aux élèves des secteurs Design textile et matière et Design vêtement, l'élève apprend à analyser les qualités mécaniques et plastiques de deux matériaux. Il est également amené à analyser et à apprendre les règles de construction nécessaires au passage du plan au volume, dans le cadre d'une recherche transversale.

Mode d'évaluation
L'élève sera évalué par un contrôle continu.
Travail personnel demande à l'élève
L'élève doit constituer des dossiers de recherches comprenant notamment des images, des textes, des dessins, des échantillons, des maquettes d'études et des prototypes.

Événementiel

Semestre : 1er
Enseignante : Anne Ferrer

Objectifs pédagogiques
Le programme permet de mettre en œuvre, à travers une actualité et des thèmes définis (expositions artistiques, nouveautés, visites de musées, spectacles, art vivant, etc.), des propositions graphiques et tridimensionnelles fortes qui font écho à ces évènements. La pratique du dessin est fortement encouragée : elle permet une articulation et une diversité de propositions propres au secteur. Les recherches, objets et vêtements, qui n'ont pas obligatoirement un but « fonctionnel », réalisés pendant ce cours d'un semestre, ou à qui nous proposons un projet d'exposition ou de performance, offrent la possibilité de travailler avec d'autres secteurs de l'école (Scénographie, Art espace, Design textile et matière, Photo/vidéo, etc.).

Mode pédagogique (contenu commun, groupe, etc.) ou Programme
Au cours du semestre, il y aura 2 projets précis construits en plusieurs étapes, en rapport à une œuvre (pièce de théâtre, installation, pièce chorégraphique ou évènement) qui seront prétexte à un développement de vêtement en volume. Tantôt parure ou seconde peau, ces vêtements s'intègreront comme éléments majeurs de la scénographie, permettant selon les propositions, de la servir ou d'en faire évoluer le contenu.

Mode d'évaluation
Étude du contexte, documentation ; choix de l'approche, angle « d'attaque » formelle et conceptuelle ; mise en œuvre, maîtrise plastique et technique, finalisation du vêtement.

Travail personnel demandé à l'élève
Fin octobre la phase graphique, fin novembre les prototypes et mi-décembre le rendu final (dates a préciser).
L'élève devra confirmer son orientation et son apprentissage en précisant les domaines qui suscitent son intérêt dans le stylisme, le design de vêtement, le costume et l'accessoire.

Vocabulaire textile

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Lucile Encrevé

Objectifs pédagogiques
Une connaissance approfondie des cultures textiles.
Ce cours magistral aborde au premier semestre le champ large, historiquement et géographiquement, du textile à travers une série de mots-clés permettant d'en établir un premier vocabulaire. Au second semestre est l'occasion d'approfondir l'une de ses problématiques essentielles. Centré sur le textile, le cours s'appuie sur les sciences humaines, puisant dans de nombreuses disciplines, de l'histoire de l'art et du design et de la littérature, permettant une approche à la fois précise et sensible de ce territoire.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait à travers la participation orale et le résultat aux examens.
Travail personnel demandé à l'élève
Deux examens écrits dans l'année.

Morphostructure morphogénèse

Semestre : 2e
Enseignante : Anne Ferrer

Objectifs pédagogiques
L'élève étudie le dessin géométrique et numérique, les outils de trace manuel et informatique, le mouvement ainsi que les bases de la statique avec une approche morphologique plus spécifique et plus plastique liée au vêtement et au corps.

Mode pédagogique (contenu commun, groupe, etc.) ou Programme
Comment avec la géométrie des développements et des patrons passer du plan a des expérimentations spatiales et plastiques pour permettre au corps en mouvement de devenir le support technique et créatif du vêtement.

Mode d'évaluation
Le travail de l'étudiant est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demande à l'élève
L'élève doit réaliser un prototype à l'échelle réelle et devra présenter les recherches morphologiques et géométriques par des croquis et dessins techniques (à la main et en informatique) et des photos des différentes étapes de l'évolution du projet.

Dessin

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Catherine Lévêque

Objectifs pédagogiques

Premier semestre : compréhension du volume avec comme sujet le corps humain (modèle vivant), pleins et vides, aplombs, proportions, lumière.
Recherche de son propre moyen d'expression, expérimentations de différents outils, différents supports et différentes échelles, des maquettes en volume sont possibles.

Mode d'évaluations

Carnet d'une sélection de dessins de nu
Deuxième semestre : « Sur le vif » : croquis in situ, prise de notes, prise en compte du lieu, de l'architecture de l'ambiance, analyse et recherche de l'essentiel pour communiquer son intérêt personnel, traduction/transcription du « souvenir du lieu », mémoire et imagination.

Mode d'évaluation

Présentation des carnets liés à chaque lieu.

3E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Patronage et modélisme, module 2	Chambre syndicale, Léonard	3		3
Art et mode	Ferrer	4	2	6
Maille	Mégret, Corcier		2	2
Fondamentaux de la création vestimentaire	Milleret	3	4	7
Accessoires	Imbert	4	4	8
Design vêtement	Peckre	4	2	6
Projet maille	Corcier	3		3
Méthodologie	Curé	2		2
Workshop A : Hallette	Mégret		1	1
Workshop B : Feilchenfeldt	Mégret		1	1
Actualités de la mode	Dupré		2	2
Actualités mode	Dupré		2	2
Sciences humaines				
Sciences humaines et méthodologie	Milleret		3	3
Histoire de la mode	Chenoune		2	2
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio d'expression plastique		2	2	4
Studio Dessin		2	2	4
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3E ANNÉE

Responsable : Anne Ferrer

L'élève devra confirmer son orientation et son apprentissage en précisant les domaines qui suscitent son intérêt dans le stylisme, le design de vêtement, le costume et l'accessoire.

Patronage et modélisme, module 2

Semestre : 1er
Enseignants : École de la Chambre syndicale de la couture parisienne, Odile Léonard

Objectifs pédagogiques
Le but de l'enseignement est d'acquérir les techniques de moulage et de coupe à plat afin de permettre aux étudiants de réaliser l'adéquation dessin toile par la réflexion de la construction et aussi penser les finitions et finaliser leur cursus par la présentation de leur collection.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou programme
Chaque année allie en même temps quelques techniques de montage.
En 3e année : approfondissement de la formation par relevé des toiles et patronage du vêtement avec des éléments plus élaborés (robes, veste, manteau, trench).

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Art et mode

Semestres : 1er 2[e]
Enseignante : Anne Ferrer

Objectifs pédagogiques
Un ou plusieurs évènements extérieurs sont toujours le point de départ de cet enseignement : une exposition thématique, un invité, la demande exprimée par un lieu culturel sont des défis qui renouvellent chaque année ce cours de création, fondé sur des enjeux imposés par un commanditaire. Il doit s'en dégager des recherches graphiques puis des créations tridimensionnelles des élèves, un concept fort et une réponse juste, révélant une identité, un style et une approche originale.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou programme
L'élève doit mettre au point un travail tridimensionnel, une collection, un projet de vêtement qui est développe et décline non seulement dans sa partie textile mais aussi dans son aspect graphique et sa communication.

Mode d'évaluation
Suivi continu du travail avec des rendez-vous hebdomadaires avec les élèves ainsi que trois rendus par semestre sous forme de critique de groupe, ou sont évalues :
- Les qualités graphiques du rendu de projet,
- Les qualités formelles et techniques du vêtement et l'originalité de la réponse,
- La présence, la participation régulière et active en atelier, la communication du projet lors des critiques et lors de la manifestation finale.

Travail personnel demandé à l'élève
Une exigence de présence, de participation régulière et active en atelier, lors des réunions, et des séances de critiques de groupe est impérative : fin février, la phase graphique ; fin mars, les prototypes ; fin avril, les rendus définitifs et la manifestation.

Maille

Semestres : 1er et 2e
Enseignantes : Sylvie Megret, Catherine Corcier

Objectifs pédagogiques
1er semestre : théorique (Catherine Corcier)
Apprendre à rechercher et analyser l'existant en développant la curiosité, la culture mode et l'esprit de synthèse de l'élève.
Meilleure connaissance du secteur et de ses acteurs par une recherche systématique et approfondie du marché.
Analyse fine et détaillée des domaines de création.
L'élève va acquérir une méthodologie afin de pouvoir se projeter.
2e semestre : pratique (Sylvie Megret)
Recherche et création de maille et réalisation d'un produit fini, suivant une démarche professionnelle.
Suite au travail effectué au 1er semestre, les étudiants ayant défini des « tendances » et projeté des axes de créations : chacun s'en empare pour rechercher des silhouettes et créer des échantillons maille originaux qui développent et illustrent ces axes.
La réalisation de fiches techniques précises permettra, suivant le temps disponible, de réaliser un produit fini.
Un workshop avec une intervenante extérieure clôture ce semestre avec une démarche plus libre et créative.

Mode pédagogique
Projet sur l'année, scindé en deux parties :
1er semestre théorique, 2e semestre pratique

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait par un contrôle continu ainsi que par un rendu général à la fin du semestre.

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité aux cours est exigée.

Fondamentaux de la création vestimentaire

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Guénolée Milleret

Objectifs pédagogiques
L'étude des fondamentaux de la création vestimentaire est mise en œuvre au moyen de cours magistraux et de screening de défilés d'archive. L'objectif est de travailler sur la base d'une iconographie particulièrement riche, dense et inédite, afin de motiver l'étudiant à fournir des recherches abondantes.

Contenu des cours
Les thématiques de garde-robe (chemise, robe, tailleur, corps naturel - drapé, corps contraint - corset…) étudiées en 2e année, sont complétées en 3e année par l'approche des silhouettes & allures d'une part, et des crossovers entre la mode et le design, les arts, le théâtre, le luxe… d'autres part.
— Rythmes d'évolutionde la mode masculine versus mode féminine
— Allures masculines

— Déesses et amazones, la robe drapée
— Dress code médiéval
— Silhouettes du XIXe siècle
— Garde-robe XIXe siècle
— Silhouettes du XIXe siècle dans l'œil de *Vogue*
— Silhouettes des années 1980, 1990, 2000
— Silhouettes streetwear
— Costume de scène : objet réel, objet d'illusion
— Dialogue entre mode et théâtre
— Dialogue entre mode et arts décoratifs
— Dialogue entre mode et design (1re moitié du XXe siècle)
— Dialogue entre mode et design (2e moitié du XXe siècle)
— Dialogue entre mode et beauté
— La mode : première expression du luxe moderne
— La mode : première expression du luxe moderne
— Visite de la Fondation : Pierre Bergé - Yves Saint Laurent (date à confirmer)
— Archives Maison Lanvin
— Archives Maison Balenciaga

Accessoires

Semestres : 1er et 2^e
Enseignante : Jocelyne Imbert

Objectifs pédagogiques
Répondre à une question énoncée par l'élaboration d'une pensée devant aboutir à la mise en œuvre et la réalisation d'un accessoire de mode. L'étudiant devra acquérir une culture des matériaux et des outils.
Les acquis traditionnels et les innovations d'usage, de savoir-faire ou de forme, devront être interprétés et s'interpénétrer dans la conception des projets, ceci sous entendant des recherches sur les grands mouvements de mode et leur évolution.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
L'étudiant devra donc développer un projet personnel à partir d'une thématique donnée : univers d'une marque ou d'un créateur cette démarche induira une méthode de recherches qui devra conduire à caractériser cet univers et se l'approprier. Ce développement devra être accompagné d'images d'intentions précises et d'un texte étayant le projet.
L'approche sera soutenue par des conférences, workshops, visites de showrooms, d'ateliers et d'expositions.

Mode d'évaluation
Contrôle continu : l'implication et l'assiduité de l'étudiant sera appréciée Le rendu se fera sous forme de carnet de recherche, images, dessins, texte et volume, accompagné d'un prototype final abouti et jugé sur des critères d'originalité - de nouveauté et de qualité de réalisation.

Travail personnel
Recherche continue sur les univers de création propres à l'étudiant.

Design de vêtement : univers créatif

Semestre : 1er
Enseignante : Léa Peckre

Objectifs pédagogiques
L'enseignement a pour but de développer la personnalité et la créativité de l'élève dans le contexte professionnel de la mode. L'élève devra non seulement faire preuve de créativité mais également intégrer des notions techniques permettant la réalisation de ses projets.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Une partie du cours est consacrée à la réalisation de maquettes, accompagné de recherches iconographiques permettant de développer ses idées et de découvrir la 3D.
Cet exercice de base fondamental, qui mise sur la réalisation et la réflexion doit lui permettre de stimuler son regard, d'affirmer son dessin, ses forces de propositions pour aboutir d'un projet complet.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fait par un contrôle continu ainsi que par un jury en fin de semestre.

Travail personnel demandé à l'élève
L'assiduité est exigée, le travail est suivi, développer en atelier et réalisé chez soi.

Méthodologie

Semestre : 2e
Enseignante : Guénolée Milleret

Contenu du cours et objectifs pédagogiques
Ces ateliers consistent en des entretiens individuels d'une durée de 30 minutes, offrant à l'étudiant la possibilité de définir son sujet, le questionnement et l'ébauche du plan de manière particulièrement ciblée. La programmation de ces ateliers permet d'anticiper considérablement sur la mise en œuvre du mémoire, d'établir une bibliographie dense et pointue, susceptible de nourrir la rédaction du mémoire en 4e année.
L'étude des notions analysées dans le cours des Fondamentaux de la création vestimentaire vient nourrir, en amont et en parallèle, la réflexion mise en œuvre pour établir la « feuille de route » du mémoire.

Méthodologie & marketing de la mode

Semestre : 2e
Enseignante : Jayne Estève Curé

Objectifs pédagogiques
Ce cours constitue une découverte du système, process et outils fondamentaux qui régissent et sous-tendent le processus de création d'une collection dans l'univers de la mode. Les sujets abordés seront approfondis en 4e année pour une application en 5e année par l'élève dans son Grand Projet.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou programme
L'approche pédagogique repose sur une découverte théorique des sujets, relayée par une

exploration individuelle par l'élève favorisant son appropriation personnelle.
Les sujets abordés sont :

— Le système de la mode : tendances, approche des notions d'ADN et identité de marque
— Le positionnement créatif d'une marque de mode : contenu créatif : univers et processus créatif, leitmotivs visuels, structurels et d'image – savoir exercer une lecture stratégique d'une collection et comprendre les rapports et déclinaisons entre les lignes podium et ligne retail.
— La cliente de mode : mini-étude observation d'une cliente, liens avec les notions de muses et d'égéries.
— Le marché de la mode : étude du marché parisien des marques luxe/créatives, points de vente principaux et segmentation des marques.
— Le processus de collection (approche stratégique) : de l'idée créative à la collection en boutique en passant par le plan de collection. Zoom sur la fiche technique produit et le calcul du PRI (prix de revient industriel) et du PV (prix de vente).

Mode d'évaluation

Contrôle continu et dossier étude d'une marque (identité/structure et prix collection/spécificités clientèle). L'assiduité aux cours est prise en compte.

Séminaire méthodologie

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Guénolée Milleret

Objectifs pédagogiques

L'objectif de ce cours est d'échafauder les bases du mémoire. A l'occasion d'ateliers de travail individuels, l'étudiant sera amené à réfléchir sur ses centres d'intérêts dans le domaine qui l'occupe et sur sa propre démarche créative, ce qui le conduira peu à peu à définir les contours d'un sujet. Cette réflexion autour de l'exercice du mémoire est un moment privilégié pour faire le point sur la place que l'étudiant souhaite occuper dans le secteur de la mode, sur ses motivations mais aussi et surtout, sur les valeurs qu'il cultive dans le champ de la mode. A l'issue du semestre, l'étudiant devra avoir défini le sujet, la genèse, la problématique mise en exergue, la méthodologie (parti-pris de l'étude), une ébauche de plan. A l'occasion des recherches documentaires entreprises, il constituera un début de bibliographie et commencera à composer un corpus de documents, appelés à illustrer son mémoire. Il poursuivra ce travail, en 4e année, de concert avec son directeur de mémoire.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Ateliers individuels

Mode d'évaluation

Le travail de l'étudiant est évalué en contrôle continu, prenant en compte son implication dans le projet du mémoire, les recherches mises en œuvre, la participation et la présence.

4E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Création vestimentaire : collection « Sport »	Dages	9	4	13
Nouvelles matières	Mossé		3	3
Accessoires / Ferrand	Imbert	9	4	13
Workshop (au 2e semestre : Hermès)	Imbert	6	3	9
Patronage et modélisme	Ferrand, Léonard		3	3
Méthodologie	Curé		3	3
Sciences humaines				
Préparation au Mémoire	Directeur de Mémoire	3		3
Mémoire			10	10
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Total des crédits		30	30	60

N.B. : Un séjour d'études à l'étranger représente 30 crédits.

OBJECTIFS DE LA 4E ANNÉE

Responsable : Jocelyne Imbert

L'élève aura à confirmer sa maîtrise dans la création vestimentaire par la réalisation de projets évènementiels, collections, accessoires dans les domaines de la mode contemporaine.
Une partie de la formation abordera l'innovation, la recherche et la prospective dans la création vestimentaire.

Création vestimentaire : collection « Sport »

Semestre : 1er
Enseignant : Joël Dages

Objectifs pédagogiques

À partir d'un sport choisi par l'élève, celui-ci est amené à élaborer un concept, une idée motrice, qui lui permettra par la suite de créer une collection de prêt-à-porter inspiré par ce sport. Le but de l'atelier est de permettre à chaque élève d'exprimer et de développer sa créativité, d'arriver à formuler ses idées avant de les traduire en vêtements et de créer des modèles à partir d'un concept fort. Il est important que chaque élève élabore son propre concept et mène son projet du début à la fin. Ainsi, cet atelier lui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'élaboration d'une collection.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

À partir d'une série de documents iconographiques qu'il aura choisis (coupures de presse, affiches, photos de sport, d'art, etc., toutes sortes d'images qui ne proviennent pas forcément de la mode) l'élève propose « une histoire », une ligne directrice. Grâce à son choix d'images, il affirme un univers singulier et son point de vue personnel autour d'une collection inspirée du sport.
L'élève est ainsi amené à se poser les questions que se pose chaque styliste dans un studio de création : trouver un fil conducteur, une idée forte, qui lui permette d'élaborer une collection.
En partant de ses recherches l'élève dessine une collection ; en fin d'année, il constitue un book dans lequel il présente de manière personnelle l'ensemble de son travail, afin que l'on puisse avoir une vision globale de sa créativité :
Un board d'inspirations, une gamme coloris, des matières, les dessins de la collection des croquis techniques, ainsi qu'une silhouette en tissus qu'il aura lui-même monté à l'atelier.

Atelier de création libre

Semestre : 2e
Enseignant : Joël Dagès

Objectifs pédagogiques

L'élève travaillera sur ses idées personnelles, avec recherches de documents divers, croquis de vêtements, idées pour des détails de finitions, réalisations de pièces d'études et création d'un vêtement en toile.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Le but de cet atelier de création libre est d'anticiper les recherches pour le grand projet de 5e année. Ainsi l'élève peut se rendre compte si ses premières idées sont bonnes, réalisables, ou bien adaptées à son projet.

Nouvelles matières

Semestre : 1er
Enseignante : Aurélie Mossé

Objectifs pédagogiques

De récents progrès dans le domaine de la science des matériaux repositionnent aujourd'hui le textile sur le devant de la scène technologique. Des textiles intelligents aux textiles écologiques, ces nouvelles matières offrent non seulement de nouvelles possibilités techniques et de nouveaux modes d'expression mais altèrent également notre rapport au monde, la façon dont nous le concevons et l'appréhendons. Il s'agira à travers ce cours de développer une culture des textiles et matières innovantes ainsi que d'explorer de nouvelles façons de penser la création vestimentaire.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
L'élève développe un projet personnel en fonction d'une thématique donné reliée aux enjeux de créations contemporains et en s'appropriant des méthodes de recherche ancrées dans la pratique du design. L'investigation pourra prendre plusieurs formes, du scénario futur à la réalisation d'un prototype vêtement ou d'une collection. Le développement est structuré par des étapes clés de communication du projet sous forme de présentations orale et au gré des opportunités par des conférences ou visites d'exposition. Une évaluation critique du projet sous forme de texte est également demandée.

Mode d'évaluation
Contrôle continu. L'élève est tenu d'être présent à chaque cours. Le travail sera évalué non seulement en fonction de l'assiduité et de l'originalité de la proposition développée, de la qualité de sa traduction en volume mais également au regard de l'indépendance et du sens critique développé par l'étudiant dans les prises de décisions créatives. Le rendu se fera sous forme de carnet de recherche, accompagné d'un prototype final sous forme de vêtement, vidéo, publication imprimée, etc.

Accessoires de mode

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Jocelyne Imbert

Objectif pédagogique

1er semestre
Les mêmes systèmes seront mis en place qu'en 3e année et devront également aboutir à un projet en volume réalisé mais qui devra être en lien avec un sujet vêtement traité par l'enseignant dédié. L'étudiant doit déjà avoir acquis de l'autonomie et de la maturité dans l'analyse du sujet et sa restitution finale.

2e semestre
L'étudiant participera à des concours extérieurs et/ou à des projets de partenaires identifiés dont le but sera toujours l'accessoire réalisé en volume avec l'assistance de techniciens de grand savoir-faire.
Un projet de workshop partagé avec d'autres sections de l'école donnera lieu à des mise en volume d'objets liés à l'accessoire dans une société d'aujourd'hui ou de demain.
Une approche conceptuelle du Grand projet de 5e année sera également abordée afin d''entamer cette dernière année avec plus de précision.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Apprentissage des matériaux et des outils, accompagnement des projets par groupe ou entretien individuel, visite de salons ou d'exposition, intervention de professionnels de la mode, visite d'ateliers de fabrication.

Mode d'évaluation
Pertinence du projet, qualité de réalisation, implication et assiduité, présentation des projets sur support papier (dessins, photos, texte d'accompagnement) et/ou vidéographie.

Travail personnel
Recherche continue sur les univers de création propres à l'étudiant.

Patronage et modélisme, module 3
Formation piquage, montage accessoires

Semestre : 2e
Enseignants : Jacques Ferrand,
École de la Chambre syndicale de la couture parisienne, Odile Léonard

Objectifs pédagogiques
Le but de l'enseignement est d'acquérir les techniques de moulage et de coupe à plat afin de permettre aux étudiants de réaliser l'adéquation dessin toile par la réflexion de la construction et aussi penser les finitions et finaliser leur cursus par la présentation de leur collection.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Chaque année allie en même temps quelques techniques de montage.
En 4e année, en fonction de l'évolution du programme et des niveaux des projets personnels demandant davantage de connaissances techniques (combinaison, kimono).

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Méthodologie & marketing de la mode

Semestre : 2e
Enseignante : Jayne Estève Curé

Objectifs pédagogiques
Le contenu du cours vise à mieux pénétrer le système de la mode, des marques et des collections par l'approfondissement de la double démarche d'exploration/appropriation initiée en 3e année. Ainsi l'élève transposera ses recherches et connaissances de l'environnement mode par une réflexion personnelle afin de déterminer quelles stratégies adopter pour son propre projet.

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou programme
Rédaction d'un « collection book » annonciateur des contours du Grand Projet pour cerner et communiquer efficacement le travail d'étude et de réflexion réalisé par l'élève. Alternance de cours collectifs et de coaching individuels.
Les principaux sujets abordés sont :

- Univers et processus créatif : fil rouge points d'ancrage, éléments identitaires, les cinq sens personnels à comme base de réflexion stratégique de mix-marketing (parfum, co-branding culinaire, ambiance sonore, merchandising, image).
- Muse, égérie & cliente : différentiation, définitions, description – garde-robe et univers de marques réelles et rêvées.
- Etude marketing de deux marques de référence : lignes collections défilé et boutique, mix-marketing, transposition plan de collection, étude composition du prix à partir du prix de vente.

Mode d'évaluation
Contrôle continu et dossier étude d'une marque (Identité/Structure et prix collection/Clientèle). L'assiduité aux cours est prise en compte.

5E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Communication projet	Dages	4	8	12
Suivi de projets	Rosier	5	9	14
Marketing	Curé	3	4	7
Accessoires	Imbert	5	9	14
Recherche, initiation et méthodologie	Bianchini	2		2
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Stage professionnel		10		10
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5E ANNÉE

Responsable : Gilles Rosier

L'élève affirmera sa singularité et sa maîtrise dans la création vestimentaire sous forme d'un Grand Projet qu'il développera tout au long de l'année et qu'il présentera en juin devant un jury constitué de personnalités du monde de la création vestimentaire, de la mode, des arts du spectacle et de la communication.

Communication projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Joël Dages

Objectifs pédagogiques
Sans intervenir sur le choix stylistique des collections des étudiants, l'accompagnement au premier semestre consiste à voir ensemble la possibilité des réalisations. Faire les bons choix des inspirations, par rapport aux idées de départ, élaborer et apprendre à tenir la ligne directive de la collection. L'enseignant aidera l'élève à tenir son projet d'une façon simple afin qu'il puisse réaliser ses envies sans tomber dans la problématique du non réalisable. L'enjeu sera de trouver ensemble des idées et des solutions sans engager de gros moyens financier.
Le 2e semestre sera consacré à la présentation du projet. Comment présenter sa collection au public, trouver ensemble des idées de scénographie, de décor, de lumière ? On travaillera ensemble un plan de présentation sur papier afin qu'il puisse être montré aux éventuels sponsors, et autres corps de métiers qui nous aideront dans ce projet. L'élève mettra en forme un dossier papier avec les images d'inspirations, croquis et idées du projet de présentation. Ce dossier servira ainsi à l'élève à l'esprit général de sa collection ; il l'aidera aussi à savoir mettre en forme l'ambiance de sa collection, des documents d'inspirations en passant par les vêtements et le décor de son installation.

Suivi de projets

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Gilles Rosier

Objectifs pédagogiques
La 5e année est l'année du projet. Le programme de cet atelier est en conséquence déterminé de manière à guider les projets et leurs enjeux de recherches personnelles. L'enseignement permet de développer un projet personnel à partir d'une problématique en relation avec un domaine d'expression du vêtement : design vêtement, mode, costumes, évènementiels, accessoires.
Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou suivi individuel
Des cours ponctuels sont organisés. L'élève est conseillé et encadré par un professionnel, tuteur de son projet lors du suivi individuel en équipe.

Travail personnel demandé à l'élève
Une exigence de présence, de participation régulière et active en atelier, lors des réunions et des séances de critiques de groupes est impérative.

Mode d'évaluation
Les travaux de l'élève sont évalués par un contrôle continu par l'équipe enseignante et de préjurys au second semestre constitués de professionnels du secteur. Sera pris en compte la qualité du projet, son concept, son analyse critique, sa réalisation et sa communication.

Marketing de la mode

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Jayne Estève Curé

Mode pédagogique (cours communs, groupe, etc.) ou Programme

Ce cours est fondé sur l'assimilation des cours de Méthodologie & marketing de la mode suivis en 3e et 4e années par l'élève.
Le mode pédagogique repose sur un esprit d'accompagnement individuel de l'élève dans sa conception, élaboration et mise en œuvre de son grand projet durant cette 5e année sous la forme de rendez-vous de coachings personnels.
A l'issu de chacune des séances, un travail individualisé sera proposé à l'élève selon l'avancement de son travail afin de l'aider à trouver, exprimer et communiquer clairement sa réflexion stratégique qui permettra d'argumenter la pertinence de son projet dans un environnement professionnel de la mode.

Mode d'évaluation

Contrôle continu. L'assiduité aux cours est prise en compte.

Accessoires

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Jocelyne Imbert

Objectif pédagogique

Contrôle continu de la mise en place des recherches, de la conceptualisation, de la mise en dessin, des pièces d'études et des prototypes jusqu'à la réalisation finale du Grand projet de l'étudiant soutenu par des formations techniques. Les accessoires concernés seront alors une paire de chaussures, des sacs, des bijoux, des gants, des chapeaux devant être en ligne avec les silhouettes de la collection vêtement.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Apprentissage des matériaux et des outils, accompagnement des projets par groupe ou entretien individuel, visite de salons ou d'exposition, intervention de professionnels de la mode, visite d'ateliers de fabrication, formation chaussures et maroquinerie, en partenariat avec des organismes professionnels.

Mode d'évaluation

Pertinence du projet, qualité de réalisation, implication et assiduité, présentation des projets sur support papier (dessins - photos – texte d'accompagnement) et/ou vidéographie.

Travail personnel

Recherche continue sur les univers de création propres à l'étudiant.

Recherche : initiation et méthodologie

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Samuel Bianchini et artiste/enseignant invité

Objectifs pédagogiques
Connaître les milieux et les fonctionnements de la recherche constituée tout autant que l'actualité et les questionnements propres au développement de la recherche basée sur la pratique en Art & Design. Acquérir des référents méthodologiques permettant de poser et développer un projet de recherche et d'enrichir la démarche de création de l'étudiant.

Mode pédagogique
Partant des bases acquises au premier semestre quant à l'organisation et le fonctionnement de la recherche constituée, ce cours vise à approfondir, principalement par l'exemple, les questionnements relatifs au développement de la recherche basée sur la pratique en Art & Design. Ce sont donc de nombreux exemples de travaux de "recherche et création" en art et en design qui seront ainsi présentés et analysés, à valeur aussi bien historiques que prospectifs. Afin de mettre à profit nos connaissances dans un champ en cours de définition, nous nous tenterons lors de séances dédiées, avec les étudiants et des enseignants invités, des secteurs concernés, de dégager par la discussion des problématiques de recherche propres à chacun des secteurs représentés. Enfin, quelques invitations d'acteurs de la recherche et de la création contemporaine en prise avec ces questions viendront compléter notre approche en les invitant.

Programme
Outre l'acquisition des connaissances mentionnées ci-dessus, en termes méthodologiques, on retiendra brièvement :
- Savoir poser une problématique et une hypothèse.
- Dresser un état de l'existant pour s'y mesurer et se positionner.
- Identifier des verrous.
- Élaborer une méthodologie spécifique et un plan de travail.
- Accomplir des expériences et des observations ainsi préparées (tout en restant ouvert à l'inattendu).
- Recueillir, organiser et analyser des données.
- En tirer des conclusions (résultats) et / ou de nouveaux problèmes et / ou de nouvelles conditions d'expérimentation.
- Concevoir un plan de rédaction (dans le cas d'un livrable écrit).
- Élaborer une stratégie de valorisation / « publication ».

Mode d'évaluation
Écoute, questionnement, participation aux discussions, appropriation du cours.

Travail personnel demandé à l'élève
Outre la participation attentive au cours, un devoir écrit très synthétique (une page, selon un plan très resserré et défini) est demandé en fin de semestre.

Image imprimée

Coordonnateur : Xavier Pangaud

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

Il a pour vocation la formation de concepteurs, de créateurs d'images avec comme base le dessin.
Les élèves suivent une triple formation :
– Créative : acquisition des savoirs et des pratiques développant l'initiative créatrice au service d'un véritable travail d'auteur.
– Méthodologique : maîtrise d'une démarche de conception conforme aux exigences des professions de l'image (édition / multimédia).
– Technique : connaissance, par la pratique, des techniques traditionnelles et actuelles de l'image, de sa production à sa diffusion.
La mise en mouvement de ces différents champs de compétences conduit aux professions de la création dans leur diversité : édition, presse, communication, multimédia, livre d'artiste, estampe, etc.

2E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Image imprimée A	Couprie, Bouillard, Pérus	3	3	6
Image imprimée B	Couprie, Bouillard, Pérus	3	3	6
Atelier gravure : initiation	Roy	2	3	5
Image imprimée - expression plastique	Pérus	2	3	5
Typographie	Vu-Huu	2	3	5
Secteurs voisins				
Photographie	Schira, Pattacini	3		3
Design graphique			3	3
Sciences humaines				
Sciences humaines	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Sciences humaines secteur	Cozzolino	2		2
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Perspective	Sainte Fare Garnot		2	2
Studio d'expression plastique		2	2	4
Dessin	André	3	3	6
Projet pluridisciplinaire		3		3
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2E ANNÉE

Responsable : Katy Couprie

Introduction aux spécificités de l'image ayant pour vocation d'être reproduite.
Une triple attention est exigée :

— Aux moyens d'expression : à travers les fondamentaux de la gravure, de la sérigraphie et des moyens numériques pensés comme des outils de créations.
— À la démarche méthodique et créative : à travers l'attention portée au processus qui, d'une image originale, conduit à une « image imprimée ».
— à l'expérimentation : les moyens d'expression et les démarches, horsles acquisitions basiques, sont développés dans un esprit de recherche et d'invention en regard de l'évolution de l'édition contemporaine.

Image imprimée A

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Katy Couprie, Jean-François Bouillart, Denis Pérus

Objectifs pédagogiques
Initiation aux pratiques de création propres aux domaines de l'édition et de l'édition d'art. Acquisition des outils de conception, de création et de réalisation de l'image, de l'original au multiple.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
L'image imprimée recouvre de multiples réalités : sérigraphie à tirage limitée, gravure, livre d'édition ou livre d'artiste, édition numérique, etc.
Il s'agit de faire émerger et de manipuler les éléments du langage spécifique à « l'image imprimée » et, ensuite, d'exploiter ces éléments de langage en lien avec des contenus identifiés.

Mode d'évaluation
Les projets sont le fait d'un rendu collectif pendant lequel l'étudiant présente et argumente son travail. Après discussion, l'exercice est noté. La note prend en compte autant le parcours personnel de l'étudiant et son engagement que le résultat.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève a accès aux ateliers en libre-service.
L'assiduité est exigée.

Image imprimée B

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Katy Couprie, Jean-François Bouillart, Denis Pérus

Objectifs pédagogiques
Acquérir la méthodologie et les outils permettant la conception, la création et la réalisation de l'image de création ayant pour principale vocation d'être imprimée.
Une formation fondée sur un capital fort du point de vue des pratiques de création qui trouve ses modalités d'application dans le domaine de l'édition et de l'édition d'art.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
État des lieux et inventaire. Le travail d'auteur, de la pièce originale au multiple.
L'image imprimée recouvre de multiples réalités dans le champ éditorial, du livre offset à l'édition à tirage limité, incluant la sérigraphie et l'estampe, le livre d'artiste.
En 2e année, dans un premier temps, il s'agit de faire émerger puis de manipuler les éléments du langage spécifique à l'image imprimée. Le 2e semestre permet ensuite d'exploiter ces éléments en lien avec des contenus identifiés.
Le travail demandé aux étudiants se construit sur un réel potentiel créatif.
Les travaux sont conçus au sein du plateau Image imprimée, comprenant salles de cours et ateliers. Accès aux ateliers en libre-service la semaine.

Mode d'évaluation
Les projets sont le fait de rendus collectifs ou l'étudiant présente et argumente son travail. Après discussion, l'exercice est noté. La note prend en compte le parcours personnel de l'étudiant et son engagement autant que le résultat.

Travail personnel demandé à l'élève
L'année est ponctuée par un ensemble de sujets à difficultés progressives.

Initiation aux techniques de la gravure

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Françoise Roy

Objectifs pédagogiques

1er semestre

Temps 1 : Travail d'expression plastique réalisé en monotypes offrant ainsi à l'élève la possibilité de s'exprimer et de découvrir le matériel et le fonctionnement de l'atelier gravure.
Temps 2 : initiation à la gravure sur bois sur un projet commun.
Temps 3 : Initiation aux techniques de base de la gravure en taille douce et de son impression en noir et blanc: vernis dur, vernis mou, aquatinte.
Par la découverte de ces techniques : monotype, pointe-sèche, eau-forte, aquatinte… l'élève a la possibilité de s'exprimer rapidement et les états successifs des planches lui permettront l'apprentissage de l'imprimerie.

Objectifs
Compétences acquises: acquisition des techniques de base. Profil de l'élève: capable d'être autonome afin de réaliser un projet personnel en fin de second semestre.

Mode pédagogique
Atelier.

Mode d'évaluation
Contrôle Continu: présence en cours, évaluation des acquis techniques en fin semestre.
Mode d'évaluation : atelier.

Travail personnel demandé à l'élève
Apprentissage sur une série de 4 à 6 petites plaques.

2 e Semestre
Pré-requis éventuels : Maîtrise des techniques de base de l'eau forte et de son impression.
Temps 1 : Initiation à la gravure en couleurs en 2 planches, à l'encollage japon, au roulage.
Apprentissage de la photogravure à partir de document tramé, et de la gravure photopolymère (gravure en niveau de gris sans acide).
Temps 2 : En fin de semestre chaque élève réalise un projet plastique personnel en mettant en application les différentes techniques maitrisées.

Objectifs pédagogiques
Autonomie technique afin de réaliser un projet personnel.
Compétences acquises : Les différentes techniques de bases acquises au premier semestre.

Mode d'évaluation
Contrôle continu: présence en cours et évaluation des différentes étapes d'apprentissage et du projet personnel en fin de semestre

Travail personnel demandé à l'élève
Travail d'expression plastique lors de la réalisation d'un projet personnel en fin d'année.

Bibliographie
Bersier, Jean, *La gravure, les procédés, l'histoire*
Boeegh, *La gravure non-toxique*, 2008

Expression plastique

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Denis Pérus

Objectifs pédagogiques
Analyser, comprendre puis appliquer en temps réel les mécanismes spécifiques à la création de l'image. Mise en place d'une grille de lecture et d'analyse. Déplacer le travail théorique dans son propre territoire de création.

Mode pédagogique
L'élève est amené à raisonner, à partir d'éléments visuels choisis et significatifs. En s'appuyant sur ces points de repère, il développe ensuite, pendant l'enseignement, sa propre réflexion dans le cadre de l'exercice du modèle vivant. L'enseignant n'intervient pas ici comme professeur de dessin mais vérifie la capacité de l'élève à déplacer dans l'action ce qu'il a rencontré théoriquement.

Mode d'évaluation
Les travaux réalisés en atelier sont présentés collectivement et analysés suivant la grille de lecture mise en place en amont.

Travail personnel demandé à l'élève
Un engagement personnel fort pendant la durée du cours.

Image imprimée

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Denis Pérus

Objectifs pédagogiques
Analyser, comprendre puis appliquer en temps réel les mécanismes spécifiques à la création de l'image. Mise en place d'une grille de lecture et d'analyse. Déplacer le travail théorique dans son propre territoire de création.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
L'élève est amené à raisonner, à partir d'éléments visuels choisis et significatifs.
En s'appuyant sur ces points de repère, il développe ensuite, pendant l'enseignement, sa propre réflexion dans le cadre de l'exercice du modèle vivant. L'enseignant n'intervient pas ici comme professeur de dessin mais vérifie la capacité de l'élève à déplacer dans l'action ce qu'il a rencontré théoriquement.

Mode d'évaluation
L'élève est amené à raisonner, à partir d'éléments visuels choisis et significatifs.
En s'appuyant sur ces points de repère, il développe ensuite, pendant l'enseignement, sa propre réflexion dans le cadre de l'exercice du modèle vivant. L'enseignant n'intervient pas ici comme professeur de dessin mais vérifie la capacité de l'élève à déplacer dans l'action ce qu'il a rencontré théoriquement.

Travail personnel demandé à l'élève
Un engagement personnel fort pendant la durée du cours.

Typographie

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Toan Vu-Huu

Objectifs pédagogiques

La typographie constitue une formation fondamentale, au même titre que l'enseigne- ment du dessin. Quand le dessin forme le sens de l'observation, des proportions et de la perception de l'espace, la typographie fait comprendre l'organisation de l'espace de la page par la structuration, la différenciation et la hiérarchisation des éléments qui la composent.
Le pouvoir de communication typographique, sa capacité à informer clairement tout en étant visuellement excitant, est souvent déterminé par la manière dont la structure est employée : l'ordre est fondamental pour la compréhension.
Par une exploitation optimale de la structure typographique, il est nécessaire d'avoir le sens des relations spatiales, des proportions, de l'échelle, des équilibres optiques ainsi que de connaître la microstructure inhérente à la forme des lettres, qui sont les unités de communication individuelles à partir desquelles tout design doit se développer.
La structure esthétique doit être en relation avec la structure sémantique ; l'analyse du contenu du texte suggère la base souhaitable pour la formulation typographique.
Si des règles imposées dogmatiquement peuvent être oppressives, à l'inverse le manque d'ordre gêne la communication. Il existe entre ces deux extrêmes d'infinies possibilités : l'élève est mis en situation d'expérimentation typographique.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

Développement de l'écriture latine, familles de caractères et leurs évolutions, styles et influences, proportions et formats, structure et espace, principes de mise en page, gabarits et grilles, hiérarchisation et différenciation, lisibilité, perception, typographie et littérature.

Mode d'évaluation

L'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

L'élève doit réaliser un certain nombre de travaux demandés par l'enseignant.

Sciences humaines

Semestre : 1er
Enseignante : Francesca Cozzolino

Objectifs pédagogiques

Cet enseignement théorique vise à familiariser les étudiants avec des concepts, des approches, des pensées diverses de spécialistes de l'image (Belting, Panofsky, Barthes, Didi-Huberman, Mitchell) et de l'écriture (Christin, Chartier). Dans les premières séances seront abordées des notions issues de domaines disciplinaires divers, comme celle de image-objet (Bachet, 2008) celle de paratexte (Genette, 1987) ou encore celle d'écriture exposée (Fraenkel, 1994). Puis nous questionnerons la relation de l'écriture et de l'image en associant les réflexions théoriques à la présentation d'études de cas. Les dernières séances porteront sur la performativité de l'écriture et la vie sociale des images, leur circulation d'un support à l'autre, d'un contexte culturel à l'autre.
Avec une visée pragmatique, notre approche anthropologique de l'image et du texte « situés », questionnera l'intentionnalité, les usages et l'efficacité d'objets graphiques dans différents

contextes (circulation des images dans la ville, affichage, objets imprimés) et cultures de production.
L'objectif du cours est de contribuer à l'acquisition par les étudiants de compétences d'observateurs-analystes d'objets graphiques, de leurs usages, des pratiques dont ils sont issus.
Les étudiants sont évalués par une épreuve écrite (analyse personnelle d'un objet graphique) qui aura lieu lors de la dernière séance et selon leur implication lors de débats de classe prévus à la fin de chaque séance. Plus précisément, ces moments d'échange ont pour objectif la mise en relation des enseignements théoriques avec les sujets de travail développés au sein des ateliers pratiques. À chaque séance il sera demandé aux étudiants d'exposer brièvement leur travail en cours dans ces ateliers.

3e ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Illustration	Corvaisier, Pangaud	5	5	10
Atelier gravure	Houssin	3	3	6
Typographie, interactivité	Ungerer	4	4	8
Graphisme éditorial	Bouillard, Naux	5	5	10
Atelier de rencontres, partenariats	Maeda	3	3	6
Pré-presse, traitement de l'image	Maindon	3		3
Sciences humaines				
De la description	Cueff		3	3
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio d'expression plastique		2	2	4
Studio dessin		2	2	4
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3e ANNÉE

Responsable : Christophe Naux

Les métiers de l'édition définissent le cadre des pratiques liées à l'image imprimée.
Elles sont le fait de territoires larges aux réalités extrêmement variées. La 3e année permet à l'étudiant de baliser ces territoires et d'en acquérir les codes et les modes de fonctionnement.
Trois voies parallèles constituent l'armature de la 3e année.
Le travail en illustration permet à l'étudiant de faire émerger son écriture propre dans une réflexion ouverte au cœur de laquelle se situe le rapport entre le texte et l'image d'auteur.
Le travail en graphisme le confronte aux multimédias et au jeu particulier de l'image de communication dans ses rapports avec l'espace public.
Le travail en gravure prolonge les pratiques initiées en 2e année avec la volonté forte de développer un capital de création personnel trouvant forme dans un objet imprimé.

Illustration

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Laurent Corvaisier, Xavier Pangaud

Objectifs pédagogiques
L'organisation des contenus de cours répond à la conjonction d'objectifs de création et de recherche avec l'exploration pour chaque élève de nouvelles écritures.
Pour toute création, le dessin est considéré comme le premier mode d'expression. Celui-ci n'exclut aucun moyen : photo, typographie, graphisme ou tout autre mode.
Tous les travaux demandés sont en relation avec le cours de sciences humaines afin d'élargir le champ de connaissance des élèves.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Le cours débute sur une suite d'exercices courts d'illustration qui permettent à l'élève de diversifier ses modes d'expression et d'écriture, au risque de bouleverser ses repères traditionnels. Alors l'élève peut réaliser un travail plus approfondi d'image sur un texte qu'il a écrit ou choisi. Après ce travail, l'élève reprend une série d'exercices courts pour explorer davantage la richesse de son dessin. Enfin, l'année se termine par un travail long au thème imposé mais avec une totale liberté éditoriale et illustrative.
Parallèlement, les élèves participent à des concours et des partenariats mis en œuvre avec d'autres écoles étrangères.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué par un contrôle continu.

Atelier gravure

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Frédéric Houssin

Objectifs pédagogiques
Vérification et développement des connaissances des techniques et des outils, confrontation avec le matériau comme outil d'expression et de création.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Série de 5 images de même format dans lesquelles pointe sèche, eau forte et aquatinte doivent être mêlées.
Deuxième semestre : réalisation d'un livre commun ayant pour thème l'autoportrait, dont l'anagramme pourrait être «or tout paraît», quand l'impression se dévoile sur le papier. Confrontation avec le matériau, confrontation avec soi-même, confrontation avec les autres.
Appréhension de la photogravure : photo de groupe qui serait partie intégrante du livre commun.
Appréhension de la photogravure : photo de groupe qui serait partie intégrante du livre, couverture, page de garde ou autre.

Graphisme éditorial

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Jean-François Bouillart, Christophe Naux

Objectifs pédagogiques
Acquisition et maîtrise des outils de la chaîne graphique, de la page unique au multipage.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Dans un premier temps : conception et réalisation du mode d'emploi d'un objet introuvable ou d'un sentiment rendu. Le traitement graphique est libre au format 50 × 65 cm avec une double lecture, en grand format et en format plié fermé pour obtenir un document de 8 pages, 2 couleurs dont une ne pouvant se voir sur écran, par exemple : fluo, argent, base + 1 noir.
Dans un second temps : en coordination avec les cours de gravure et de sciences humaines, l'étudiant doit concevoir et réaliser un projet personnel d'édition avec un livre expérimental mettant en évidence le rapport texte / image accompagné d'un projet plastique. Un rapport pertinent doit être mis en place entre les éléments de textes et les éléments visuels.
Cet objet doit être imprimé en 3 exemplaires, infographie, sérigraphie ou gravure.
Le projet fait l'objet d'un suivi d'esquisses et de recherches, qui sera accompagné d'un texte d'intention.

Mode d'évaluation
L'élève est jugé sur sa faculté à maîtriser le jeu des contraintes techniques en les intégrant dans les composantes de son travail de création.

Atelier de rencontres : création d'affiches

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Hiroshi Maeda

Objectifs pédagogiques
Les élèves doivent concevoir des outils de communication pour annoncer l'événement qui fait l'actualité culturelle du moment autour de l'invité de l'Atelier de rencontres.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
La création d'affiche est un exercice collectif, par groupe de deux ou trois, en temps réel. Les élèves réalisent une affiche sérigraphique, un dépliant ainsi qu'un document électronique, dans un délai de 4 semaines.

Mode d'évaluation
Carnets de croquis réalisés pendant les séances de l'Atelier de rencontres. L'élève est évalué en fonction des travaux qu'il a réalisés.

Travail personnel demandé à l'élève
Les élèves doivent réaliser les travaux demandés dans les délais exigé.

Sciences Humaines

Semestre : 2e
Enseignant : Alain Cueff

De la description. À partir de quelques exemples choisis dans l'art du XXe siècle, ce cours traitera des buts de la description, des différentes types discursifs auxquels elle obéit, des moyens empruntés à la tradition de l'ekphrasis, des niveaux de sens qu'elle distingue, des problèmes qu'elle soulève dans l'expérience et la compréhension de l'image, en particulier à travers la question du détail. Il s'agira enfin de mieux apprécier la façon dont la description conditionne l'intelligence et l'interprétation d'une image.

4e ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Image imprimée Prépresse	Mercier, Bloch, Vu-Huu, Maindon	5	 5	5 5
Image imprimée	Degé, Levasseur	5		5
Image imprimée	Degé, Levasseur		8	8
Workshop	Audras	5	4	9
Gravure	Houssin	4	3	7
Workshop intersecteur		5		5
Sciences humaines				
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Mémoire	Directeur de Mémoire	3	10	13
Total des crédits		30	30	60

N.B. : Un séjour d'études à l'étranger représente 30 crédits.

OBJECTIFS DE LA 4e ANNÉE

Responsable : Iris Levasseur

La 4e année vise à renforcer l'autonomie de l'élève.
Elle se construit selon trois axes qui s'organisent en une seule pensée lors du Grand Projet de la 5e année :

- Le premier axe est concrétisé par le Mémoire dont le questionnement et la démarche valident une initiation à la recherche. Le secteur Image imprimée donne une importance de premier ordre à la capacité de l'élève à poser les termes d'une problématique théorique.
- Le deuxième axe est concrétisé par le stage en entreprise : il permet à l'élève de valider *in situ* ses premiers acquis et de préciser un choix d'orientation professionnelle plus spécifique.
- Le troisième axe est concrétisé par le développement du travail personnel de l'élève dans le champ de l'édition. Il témoigne de sa capacité à organiser et baliser son travail de création en exploitant avec rigueur et imagination les outils mis à sa disposition au sein du secteur.

Le travail réalisé met en valeur l'identité de son expression personnelle, manifeste un haut niveau de finalisation et intègre tous les paramètres techniques assurant le passage de l'original au multiple.
Les élèves doivent mener sur l'ensemble du trimestre deux projets éditoriaux avec deux équipes d'enseignants :

- Une recherche personnelle liée à la conception et à la production d'images.
- La conception d'un projet en lien avec la commande et l'édition contemporaine.

Où va l'image ?

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Iris Levasseur, Guillaume Dégé

Objectifs pédagogiques
Développement d'un projet personnel aux contours définis par l'élève lui même.
Mise en mouvement de l'ensemble des outils, des méthodes et des pratiques plastiques rencontrés précédemment. Validation de l'autonomie nécessaire pour l'élaboration d'un projet d'auteur.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Une impulsion de départ est donnée sous la forme d'un sujet-concept. Un objectif est fixé qui détermine la nature du résultat imprimé exigé au terme du semestre. Dans le jeu des contraintes techniques et méthodiques imposés par les enseignants, l'élève balise lui-même son parcours et son territoire de création dont le cahier des charges est préalablement posé par les enseignants.
Après avoir rassemblé l'ensemble des éléments qui entrent possiblement dans son projet, il les développe au sein des ateliers.
Dans son travail de réflexion et d'élaboration, l'élève est accompagné par les enseignants selon un phasage défini par le cahier des charges.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu selon un rythme d'avancement préalablement défini. Une présentation argumentée en fin de semestre prépare l'élève à sa soutenance de Grand Projet.

Travail personnel demandé à l'élève
La présence à l'École et dans les ateliers est indispensable.

Atelier gravure

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Frédéric Houssin

Objectifs pédagogiques
Vérification des connaissances des techniques et des outils des étudiants Erasmus ; vers l'autonomie de l'étudiant : choix des sujets ensemble.
L'année s'articule autour de trois axes : utilisation pertinente des outils ; cohérence de la démarche ; maîtrise du sujet à travers une interprétation personnelle.

5E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Grand Projet 1er semestre	Levasseur, Degé, Maeda, Pangaud, Naux, Sztulmann	8		8
Grand Projet 2e semestre	Maeda, Pangaud, Naux, Sztulmann, Levasseur, Degé		26	26
Workshop	Audras	4	4	8
Image imprimée	Vu-Huu, Mercier, Bloch	4		4
Woekshop intersecteurs		3		3
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Stage professionnel		10		10
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5E ANNÉE

Responsable : Xavier Pangaud

Elle est consacrée à la réalisation d'un Grand Projet dans lequel l'élève met en œuvre l'ensemble de ses expériences et de ses acquis.
Parallèlement à son travail personnel qu'il développe et approfondit, l'élève continue une pratique au sein des ateliers et, en même temps, participe à tout programme de séminaire organisé par l'École ou par le secteur.
L'élève définit la problématique de son Grand Projet exposée dans une note d'intention accompagnée d'une esquisse, soumise au collège des enseignants.
À l'issue de cette présentation qui valide le sujet, des enseignants tuteurs sont désignés en fonction des projets. Le collège des enseignants établit alors le calendrier des rendus intermédiaires et définit de concert avec l'élève le rythme de progression du travail.
Le Grand Projet est soutenu, en fin d'année, devant un jury composé d'enseignants de l'École et de personnalités extérieures. Il répond à des critères techniques (pertinence et maîtrise des moyens mis en œuvre), méthodiques (finalité poursuivie, cohérence de la démarche et de la réponse proposées), artistiques (force du propos, originalité et efficacité du parti adopté, qualités d'invention et de création détectées).

Photo / vidéo

Coordonnateur Christophe Bourguedieu

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

Associer photographie et vidéo afin d'acquérir une formation professionnelle sante dans la pratique de chacun de ces domaines ; établir un dialogue entre eux et explorer des approches nouvelles.
En alternant exercices pratiques et projets courts encadrés, l'élève acquiert au cours de la 2e année les outils techniques indispensables à son expression. Il apprend aussi à développer un point de vue critique sur sa propre produc-tion.
En 3e année, l'approfondissement des acquis se fait par la réalisation de projets personnels ou imposés, sur une durée plus longue et la mise en place d'une véritable méthodologie.
La 4e année, en rupture avec la pédagogie des années précédentes, est consa-crée à une série de workshops qui permettent de réaliser des sujets à plein temps sur une durée limitée.
Enfin, la 5e année est dédiée aux projets de fin d'étude.
Les cours d'histoire de la vidéo et de la photographie, ainsi que les cours d'histoire de l'art, enrichissent la réflexion de l'élève tout au long des études et lui permettent de se forger un bagage théorique et critique.
Le cursus est ponctué de workshops, de rencontres avec des professionnels, des critiques ou des commissaires d'exposition, ainsi que par la participation à des concours avec d'autres écoles européennes et des commandes par des partenaires extérieurs.
La formation dispensée permet à l'élève d'acquérir au fil de ses années d'études la compétence nécessaire à la réalisation et la finalisation de projets photos et vidéo, tant dans le champ de l'art que dans celui du documentaire ou de la communication.

PRÉSENTATION DES ATELIERS MIS À DISPOSITION DES ÉTUDIANTS

Les responsables techniques des ateliers participent à l'acquisition des savoir-faire nécessaires à la pédagogie du secteur et ils accompagnent les étudiants dans la réalisation de leur projet. Les élèves du secteur Photo/Vidéo y reçoivent une formation pratique dès le début de la 2e année. Ces ateliers sont également accessibles à l'ensemble des étudiants de l'EnsAD et fonctionnent comme des centres de ressources.

Atelier Audio-vidéo

Responsables techniques audio : François Libault De Souza et Christian Phaure.
Responsable techniques vidéo : Jérôme Gensollen.
Il est situé au niveau -1 Erasme. Il se compose de :

- Treize postes de montage identiques (comprenant les logiciels audio et vidéo les plus couramment utilisés) répartis dans plusieurs espaces,
- Deux salles de cours équipées de vidéoprojecteurs permettant la diffusion d'un grand nombre de supports audio et vidéo (numériques et analogiques). Ces salles sont également équipées d'un système sonore multicanal.
- Une salle de cours pour l'apprentissage des logiciels de post-production et de production,
- Un banc de copie permettant de numériser tout support analogique.

Et spécifiquement pour l'audio :

- Quatre cabines isolées acoustiquement dédiées au montage son et au mixage des grands projets. Une de ces cabines est équipée d'un piano droit acoustique et clavier MIDI,
- Une régie de prise de son et mixage sur station de travail, accolée à une cabine speaker, disposant d'un large parc de microphones de studio.

Et spécifiquement pour la vidéo :

- Six cabines de montage/étalonnage insonorisées, dont deux sont plus particulièrement destinées à l'étalonnage.

Atelier Plateau vidéo

Responsable technique : Pierre-Yves Dougnac
Il est situé au niveau -2 Ulm. C'est le studio de tournage vidéo de l'école.

- Il peut être soit une salle noire de 90 m2 apte à recevoir décors, expérimentations visuelles, performances, installations vidéo, soit un cyclo bleu de 50 m2 pour des effets d'incrustation.
- Il est équipé de nombreux projecteurs (de 100 à 5000 W) pouvant être fixés sur 10 porteuses motorisées et contrôlables par jeu d'orgue, un chariot et des rails de travelling, machines à fumée, ventilateurs, loge maquillage, équipements de machinerie et lumière très complets, d'une mezzanine de 15m2 pour petit tournage, feuilles de décors, accessoires de décors (cercueil, porte de voiture…), écrans de projections frontale/rétro.
- C'est également là que se trouve le service de prêt lumière de l'école auquel tous les étudiants ont accès.

Atelier de photographie

Responsables techniques : Marc Bellini, Jean-François Fourmond, Olivier Gade
Il est situé au niveau -2 Erasme. Les élèves y viennent pour :

— Effectuer des prises de vues de leurs projets dans le studio (deux plateaux pour photographies en pied et une table de prise de vues pour petits objets) où ils peuvent travailler en lumière continue ou au flash électronique. Les prises de vues s'effectuent en argentique (l'atelier propose de nombreux appareils allant du 24 x 36 au 20 x 25) ou en numérique (principalement des réflex APS ou 24 x 36).
— Développer leurs films puis faire des tirages noir et blanc et couleur dans le laboratoire (25 agrandisseurs du 24 x 36 au 4 x 5).
— Une salle de traitement des photos numériques équipée de huit postes permet de numériser les films et de préparer les fichiers en vue de leur impression dans la salle de production proposant deux imprimantes A2 (une pour papiers brillants et une autre pour papiers mats) ainsi que d'un traceur de 111 cm de large où l'on peut en outre effectuer du contre collage des photographies sur supports rigides.

2E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Histoire de la photographie	Jones		3	3
Suivi de projet	Courrèges, Hahn	3	3	6
Modules techniques assurés par les assistants techniques, en liaison avec les enseignants	Bellini, Fourmond, Gade, Gensollen, Libault, Phaure	2		2
Écritures (photo)	Bourguedieu		3	3
Lumière studio	Nava		1	1
Son	Unglee	3		3
Pratique photo, tirage numérique	Perron	2		2
L'objet	Perron, Maindon		2	2
Plateau lumière	Dellsperger, Paradeis, Baratier	2		2
Grand format	Feintrenie		1	1
La photographie documentaire	Pattacini		2	2
Secteurs voisins				
Design graphique	Rondet	3		3
Art espace	Declercq		3	3
Sciences humaines				
Sciences humaines	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Sciences humaines	Giannouri	2	2	4
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio d'expression plastique		2	2	4
Dessin	Caccavalle	3	3	6
Projet pluridisciplinaire		3		3
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2E ANNÉE

Responsable : Christian Courrèges

Les grands principes sont mis en œuvre, l'élève abordant l'expérimentation, la théorie, l'histoire des médias concernés et l'histoire de l'art.
Il acquiert dans un premier temps des outils techniques solides et réalise des projets personnels et pluridisciplinaires.

Histoire de la photographie

Semestre : 2e
Enseignante : Julie Jones

Objectifs pédagogiques
Ce cours constitue une introduction générale à l'histoire de la photographie et à la théorie de l'image. Il vise à offrir des connaissances et des outils de réflexion permettant d'enrichir une pensée sur les pratiques et les enjeux de la photographie contemporaine. On analysera les différents usages de ce médium, de ses origines à aujourd'hui (photographie amateur, photographie documentaire, photographie d'art…). Il s'agira de comprendre sur quelles modalités ces dénominations ont été construites et comment elles ont dialogué et continuent de le faire aujourd'hui.

Mode pédagogique
L'enseignement allie cours magistraux (histoire de la photographie, théorie de l'image, analyse des pratiques contemporaines), visites d'expositions et rencontres avec des acteurs du champ photographique.
La participation des étudiants sera fortement encouragée, afin d'élaborer un dialogue à partir des problématiques abordées dans le cours. Chaque semaine, un étudiant réalisera un exposé oral sur l'œuvre d'un photographe, à partir d'une liste proposée en début de semestre.

Mode d'évaluation
Les étudiants seront évalués par leur participation en cours, par le rendu d'un travail oral en cours de semestre, et par un examen final.

Travail demandé à l'élève
L'assiduité au cours est exigée.

Suivi de projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Christian Courrèges, Clarisse Hahn

Objectifs pédagogiques
Ce cours se déroule tout au long de l'année, qu'il structure.
Au 1er semestre, l'élève doit produire séries de photos et vidéos courtes sur un ensemble de thèmes hebdomadaires, pour approcher de manière progressive la réalisation et se familiariser avec les outils techniques de nos disciplines.
Au 2e semestre, réalisation d'une vidéo et d'un ensemble de photos plus conséquents sur un thème librement choisi.
Durant cette année, les questions de conception, de méthode, de mise en œuvre du projet seront abordées, comme les aspects techniques qui leur sont liés.

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Présence, engagement dans les pratiques enseignées.

Modules techniques

Semestre : 1er
Assistants techniques : Marc Bellini, Jean-François Fourmond, Olivier Gade, Jérôme Gensollen, François Libault, Christian Phaure, en liaison avec les enseignants.

Objectifs pédagogiques
L'élève acquiert les outils techniques indispensables à son expression en photographie, vidéo et son à travers une formation pratique dispensée par les assistants du secteur, en liaison avec les cours des enseignants.

Mode pédagogique
Exercices réalisés dans le cadre de la formation.
Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Travail demandé à l'élève
Assiduité, rendu des exercices demandés.

Écritures

Semestre : 2e
Enseignant : Christophe Bourguedieu

Objectifs pédagogiques
Définir en quoi peut consister une « écriture photographique »
À l'aide d'exemples (œuvres des grands photographes, films, etc.) et de textes choisis, des en-jeux sont posés dans un premier temps.
L'élève est ensuite invité à développer un projet, sur lequel il portera tout au long du cours un regard critique : note d'intention, note finale analysant les écarts entre l'intention et la réalisation, pratique collective de l'analyse face aux travaux en cours.

Mode pédagogique
Le cours se déroule alternativement sous forme classique et en ateliers, chacun étant invité à proposer un état de son projet et à commenter aussi clairement que possible le sien et ceux des autres élèves.

Mode d'évaluation
Contrôle continu et réalisation d'un projet.

Son

Semestre : 1er
Enseignant : Unglee

Objectifs pédagogiques
Au cours de ce module, il sera réalisé l'enregistrement d'un morceau musical avec chanteur ou chanteuse et le clip de ce morceau qui seront finalisés sous forme de cédérom et de DVD. Les élèves devront trouver les artistes pour enregistrer le clip, de facture haut de gamme, qui sera tourné en studio. Le visuel du cédérom et du DVD devra également être finalisé.

Mode pédagogique
Les tâches seront réparties entre les élèves mais chacun devra suivre l'ensemble des procédures de réalisation. Présence aux cours et aux enregistrements obligatoires.

Mode d'évaluation
L'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que la présentation en fin de semestre de sa pièce sonore.

Travail personnel demandé à l'élève
Élaboration du projet de A à Z.

Pratique photo, tirage, numérique

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Gérard Perron

Objectifs pédagogiques
Pratique de la prise de vue, acquisition des logiciels Bridge, Photoshop, tirage argentique noir et blanc, tirage numérique.

Mode pédagogique
L'élève doit réaliser une série d'exercices tout au long de l'année, travaux individuels et en groupe.

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Réalisation des images, développement des films, tirages, retouche numérique, scannes, tirages numériques.

Plateau lumière

Semestre : 1er
Enseignants : Brice Dellsperger, Florence Paradeis, David Grinberg

Objectifs pédagogiques
L'enseignement permet à l'élève d'acquérir les notions et les méthodes suivantes :
- La lumière naturelle : apprendre à la percevoir et à la restituer.
- La température des couleurs et les différentes sources lumineuses.
- Les différentes techniques d'apports de lumières artificielles au flash sur une lumière naturelle.

- La lumière de studio utilisation des flashes et des éclairages tungstènes.
- La lumière sur le plateau vidéo.
- L'équilibre chromatique par les filtres et les films.

Mode pédagogique
Workshop

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Présence, engagement dans les pratiques enseignées.

Grand format

Semestre : 2e
Enseignant : Dominique Feintrenie

Objectifs pédagogiques
Initier les élèves à la pratique du grand format. Les sensibiliser à l'esthétique propre à cet instrument

Mode pédagogique
Le workshop abordera l'ensemble des techniques nécessaires à la bonne pratique du grand format.
Notions théoriques abordées : optique géométrique, sensitométrie, perspectives, chimie photo-graphique, photométrie, méthodologie de mise en œuvre.
Illustration du propos par des exemples de la production contemporaine et de l'histoire de la photographie.
Mise en pratique en studio et en extérieur.

La photographie documentaire

Semestre : 2e
Enseignant : Jean-Claude Pattacini

Objectifs pédagogiques
À partir d'un territoire urbain marqué par sa modernité, la ZAC Paris Rive-Gauche, parcours-découverte de ce qu'il est d'usage de nommer « le style documentaire ».
Travail du sujet autour de deux axes :

- La ville de demain, la ville incarnée / La ville ou le lieu du crime.
- Apprentissage du regard. Voir-regarder-observer.
- Interrogation autour de la distance « juste » entre le retrait de l'artiste et l'implication de l'auteur, du reportage « social » et de ses mises en scènes.
- Approche des bases de l'esthétique documentaire traditionnelle.

L'ensemble de la production des images complétera les connaissances techniques de l'étudiant et renforcera quelques points fondamentaux : quel format utiliser ? Le flash et la lumière d'ambiance. Les différentes focales et leur écriture, etc.

Mode pédagogique
Définition du sujet et mise en perspective théorique des enjeux du workshop.
Approche des notions qui ont marqué le « style documentaire ».
Nouvelles écritures documentaires.

Évaluation du travail

En deux temps : premier editing de la production des images puis rendu final par une série de dix images chacun / présentation dans la salle expo en –205.

Design graphique

Semestre : 1er
Enseignant : Christian Rondet

Objectifs pédagogiques

Initiation à la création de visuels d'annonce (affiche, générique) ainsi qu'à la construction éditoriale des livres, des magazines ou du web.

Mode pédagogique

L'élève procède d'abord à la composition typographique d'une affiche. Il réalise ensuite un générique d'au moins une minute en reprenant les mêmes informations et les mêmes principes typographiques que ceux utilisés dans le travail d'affiche.
Il doit également réaliser un article composé notamment d'une couverture et d'un sommaire, qu'il développe sur un cahier de 12 pages. Enfin, il doit créer une page d'accueil internet simple avec trois branches d'arborescence et un retour, sur le thème de trois couleurs (rouge, vert, bleu).

Mode d'évaluation

Le travail est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé

L'assiduité est exigée.
Tous les exercices sont effectués en classe.

Art espace

Semestre : 2e
Enseignant : Alain Declercq

Objectifs pédagogiques

Ce cours vise essentiellement à proposer aux étudiants de photo-vidéo une approche de l'espace complémentaire d'une pratique de l'image déjà installée.
Le travail demandé repose sur une prise en compte des caractéristiques plastiques d'un espace particulier et sur l'intervention effective de l'étudiant en son sein.
Chaque étudiant se voit proposer un travail qui s'ajuste au mieux à sa sensibilité et aux orientations que son travail personnel semble prendre.
L'étudiant doit en premier lieu présenter un dossier de travaux personnel où il s'attache à faire émerger direction(s) et intention(s).
La proposition de travail qui lui est faite repose sur cette présentation et sur les informations obtenues pendant cette première approche afin que l'intervention plastique demandée soit tout à la fois innovante et complémentaire.

Compétences acquises

Acquérir les capacités à faire interférer les caractéristiques d'un espace avec la proposition plastique que l'on y inscrit. Etre dans la capacité de vérifier la cohérence de l'ensemble, et si

besoin, maîtriser les moyens pour proposer une solution alternative.

Attitude, comportement de l’élève

Chaque élève présente son travail en cours ainsi que ses projets pour le travail à réaliser, chaque semaine l’évolution du travail sera contrôlée et accompagnée. Présence obligatoire.

Travail personnel demandé à l’élève

L’élève se verra proposer une intervention plastique dans un espace. Il ne s’agit en aucun cas de travailler uniquement sur l’image ; celle-ci peut servir comme moyen d’enregistrement d’une intervention si le travail n’est pas visible sur place.
Les moyens plastiques engagés devront être ajustés aux intentions et la proposition dans l’espace, garder sa cohérence face aux réalisations personnelles antérieures de l’étudiant.

3E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Histoire de la photographie	Aufraise	4		4
Méthodologie portfolio	Bourguedieu	2		2
Accrochage, mise en espace	Paradeis		5	5
La figure	Courrèges	4		4
Le documentaire	Pattacini	4	7	11
Méthodologie, expérimentation, production (vidéo) Workshop vidéo	Lebel	4		4
Projet libre vidéo	Hahn	5	8	13
Sciences humaines				
Préparation au sujet de mémoire	Gailleurd		3	3
HAC		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio d'expression plastique		2	2	4
Studio Dessin		2	2	4
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3E ANNÉE

Responsable : Jean-Claude Pattacini

L'élève réalise des sujets imposés ou libres qui le conduiront vers une plus grande autonomie. L'accent est mis sur une méthodologie de projet qui embrasse la conception et les références historiques, l'écriture, l'identification et la mise en œuvre des moyens techniques et scénographiques nécessaires à la réalisation, ainsi que la finalisation des travaux.

Histoire de la photographie

Semestre : 1er
Enseignant : Marc Aufraise

Objectifs pédagogiques
Ce cours est envisagé comme le prolongement du cours d'histoire de la photographe dispensé en 2e année. Une concentration spécifique sera apportée aux pratiques et usages contemporains de l'image. On envisagera les paradoxes et les contradictions des notions de «réel photo-graphique» élaborées ou soulevées par les pratiques et les discours sur ce médium au XXe et XXIe siècles. Des exemples d'art vidéo ponctueront les démonstrations.

Mode pédagogique
L'enseignement allie cours magistraux (histoire de la photographie, théorie de l'image, analyse des pratiques contemporaines), visites d'expositions et rencontres avec des acteurs du champ photographique.
La participation des étudiants sera fortement encouragée, afin d'élaborer un dialogue à partir des problématiques abordées dans le cours. Chaque semaine, un étudiant réalisera un exposé oral sur une exposition ou un livre de photographies récent résonnant avec leur pratique personnelle.

Mode d'évaluation
Ces étudiants seront évalués par leur participation en cours, par le rendu d'un travail écrit ou oral en milieu de semestre, et par un examen final.

Travail demandé à l'élève
L'assiduité au cours est exigée.

Méthodologie portfolio

Semestre : 1er
Enseignant : Christophe Bourguedieu

Objectifs pédagogiques
La préparation des dossiers de candidature aux séjours à l'étranger - déposés fin janvier- est un prétexte concret à ce cours, qui anticipe sur le celui de 5e année (grands projets/méthodologie). Comment présente-t-on une candidature ? Sur quel dossier s'appuyer ? Comment reconnaître les enjeux soulevés par les travaux déjà réalisés ? Comment rédiger une note d'intention fonctionnelle et juste? Autant de questions qui se poseront aussi dans une carrière professionnelle et auxquelles la circonstance permet de répondre une première fois de manière appliquée.
À partir des propositions faites par chacun des élèves, il s'agira d'identifier les constantes de la construction d'un dossier, les enjeux et les contradictions de l'exercice (cohérence, lisibilité, singularité, etc.).
Des exemples pratiques seront proposés, notamment par des invités extérieurs ou des enseignants de secteur proposant une lecture de leur parcours à travers leur expérience des commissions ou des jurys.

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Assiduité, propositions.

Accrochage / Mise en espace

Semestre : 2e
Enseignante : Florence Paradeis

Mode pédagogique
La présentation d'images photographiques est une étape cruciale de la production. Qu'il s'agisse des formats choisis, de l'espace qu'elles occupent ou de tout choix technique, l'auteur doit être à même de prendre une décision éclairée : que souhaite t-il dire ? Quels sont le format et la place justes d'une image ? Quel usage peut-il faire du lieu d'exposition ? Etc.
Toutes ces questions se poseront avec régularité dans sa vie professionnelle. Elles peuvent aussi être déplacées dans le champ de la vidéo. Ce cours pose donc les principes qui font de tout travail d'accrochage ou d'installation une réponse plastique satisfaisante.

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Assiduité, engagement.

L'objet (photo)

Semestre : 1er
Enseignant : Gérard Perron
Assistant technique : Jean-François Fourmond

Objectifs pédagogiques
Voir, apprendre à voir, donner à voir
La réalité figurée et une charge émotionnelle habitent la surface plane de l'image. La difficulté spécifique du travail photographique consiste à aller au-delà de cette surface de représentation. Ce cours proposé pour les troisièmes années photo /vidéo interroge l'‘élève sur l'objet dans ses multiples représentations. Nos objectifs sont simples et précis. Ce cours débutera par une initiation aux techniques de studio allant de l'installation d'un poste de travail et les astuces de studio ainsi que le traitement des différentes sources de lumière en réaction avec la matière.

Mode pédagogique
Autour de l'objet quatre ateliers sont proposés. Chaque workshop débute par une intervention spécialisée (3h) afin d'orienter la recherche et suggérer des pistes vers une écriture personnalisée et créative du domaine de l'objet.
À titre d'exemple, le cours 2011-2012 se présentait ainsi :
1. Lumière et composition : rechercher la plus extrême justesse dans la disposition des objets et des lignes Intervenant de lancement du projet : Gérard PERRON
2. Corps support de l'œuvre : expérimentation plastique photographique
3. Le studio dans son plus simple appareil : Publicité et objet
4. Le documentaire et l'objet : La place de l'objet dans la photographie documentaire.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est présenté à l'ensemble des intervenants
La moyenne des notes attribuées constitue la note finale.

Travail demandé à l’élève
Assiduité à toutes les interventions, livraison des images demandées

La figure

Semestre : 2e
Enseignant : Christian Courrèges

Objectifs pédagogiques
Conception et mise en œuvre d’un projet sur le thème du portrait. Prise de conscience de la nécessité d’une préparation en amont de la prise de vue. Analyse critique des images produites et des particularités de la situation du face-à-face.
Enfin, compréhension de l’interaction entre théorie, références historiques, méthodologie de travail et outils techniques.

Mode pédagogique
L’enseignement se développe en trois temps :
à partir de textes choisis et de documents iconographiques, il s’agit en premier lieu d’aborder la question de la représentation de l’« autre » dans les différentes civilisations et religions, et de retracer l’histoire du portrait.
La deuxième partie consiste pour l’élève à étudier la spécificité du portrait photographique et ses enjeux à différents moments de l’histoire du médium (identité, portrait psychologique, ressemblance, masque social, simulacre).
Dans la troisième partie, les élèves doivent réaliser un ensemble ou une série de portraits « osés » , dans la situation du face-à-face portraitiste-portraituré.

Mode d’évaluation
Contrôle continu.

Travail personnel demandé à l’élève
Assiduité et production d’images.

Le documentaire

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Jean-Claude Pattacini

Objectifs pédagogiques
À partir de l’expérience de la réalité du terrain, l’élève est amené au 1er semestre à résoudre les problèmes de technique et de méthode, à enregistrer et à commenter le réel et, enfin, à appro-cher le document, entre neutralité et spectacle.
Il doit également se confronter aux notions de base du style documentaire : la série, la frontalité,

la neutralité, la netteté et le paysage documentaire. Au 2e semestre, l'élève doit réaliser son projet dans un champ professionnel déterminé.

Mode pédagogique
Ce cours interroge la notion de style documentaire. Il s'intéresse au développement de nouvelles propositions plastiques en s'ancrant sur des personnalités marquantes de l'histoire documentaire (de Sander, Evans, la FSA, des Becher à Ristelhueber, Doherty, Sekula, Graham). L'élève apprend à poser certaines questions : documenter, est-ce adhérer au réel ? Est-ce objectivement rendre compte des faits ? Faut-il infiltrer des processus « fictionnels » dans la logique documentaire ? De quelle vérité parle-t-on ?
La question du point de vue est centrale : prendre position et produire du sens.
Si l'outil choisi est la photographie, la vidéo est abordée comme un territoire riche de nouvelles formes de représentation.

Mode d'évaluation
Contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
A partir d'un sujet donné qui définit les contours et les limites d'un projet documentaire, l'élève doit réaliser et constituer un cahier des charges, le positionner à une finalité professionnelle (soit presse, soit éditoriale).

Méthodologie, expérimentation, production (vidéo)

Semestre : 1er
Enseignant : Hopi Lebel

Objectifs pédagogiques
L'élève doit réaliser un projet sous une forme de film mono bande (projection, diffusion) ou d'installation (déploiement des images et du son). L'enseignement permet ainsi à l'élève de se perfectionner dans l'écriture, la réalisation de story boards, les plans de tournage, la réalisation d'images et de sons, le montage, l'étalonnage et le mixage.

Mode pédagogique
Les élèves de 3e année réalisent au cours de l'année des projets qui abordent des pratiques diversifiées de la vidéo tout en développant une méthodologie de travail.
Le cours est divisé en deux parties : la première est consacrée à un développement théorique lié aux sujets proposés, et la seconde permet de suivre et de corriger les travaux en cours.
Le cours s'articule autour des deux sujets suivants : « Le visage et la voix off » ou « Les voix venues d'ailleurs ».

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu. L'évaluation prend largement en compte la réalisation des projets.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève doit réaliser un projet par semestre. Dans cette perspective, il lui est demandé de tenir un carnet de recherche.

Projet libre vidéo

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Clarisse Hahn

Objectifs pédagogique

Le cours privilégie une approche ouverte et transversale de l'image en mouvement, en mettant plus particulièrement l'accent sur les démarches novatrices et expérimentales.
Les films visionnés pendant le cours sont l'occasion de soulever des questionnements, d'évoquer des pistes de recherches, afin que l'élève y puise des références l'aidant à élaborer son propre langage. Des rendez-vous individuels seront l'occasion d'orienter précisément chacun en tenant compte de sa personnalité.
L'élève est incité à articuler une pensée et discours autour de son propre travail plastique afin d'en maîtriser la présentation.

Mode pédagogique

Alternance de cours et d'ateliers où seront vus les projets de chacun mais aussi des vidéos ou films relevant de diverses pratiques.
En appui du cours proprement dit, un chef opérateur interviendra à divers moments de l'année pour encadrer le travail de l'image.
Au 1er semestre, un enseignant en scénario viendra poser les bases de la construction d'un récit, que celui-ci relève de la fiction ou du documentaire. Un spécialiste du son proposera aussi des éléments théoriques et pratiques.

Mode d'évaluation

Contrôle continu. L'évaluation prend largement en compte la réalisation de la vidéo.

Travail personnel demandé à l'élève

Réalisation d'une vidéo. Nécessité d'un engagement personnel.

Préparation du sujet de mémoire

Semestre : 2e
Enseignante : Céline Gailleurd

Objectifs pédagogiques

Le mémoire, rédigé en 4ème année, annonce à sa manière le grand projet. Quelle que soit sa thématique, il impose d'identifier un sujet, de définir un propos et une forme. Ceci doit être fait de la manière la plus personnelle tout en respectant les contraintes de l'exercice.
Le cours de préparation est placé au second semestre de 3ème année afin de permettre une transition aussi efficace que possible avec la rédaction du mémoire.
Il doit aider l'élève à choisir un objet d'étude pertinent et à le poser avec clarté. Il lui fournit aussi les outils méthodologiques lui permettant de rédiger au mieux cet important document.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

Assiduité. Travail rédactionnel.

4E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
La commande en photo/vidéo	Pattacini, Courrèges, Gensollen		17	17
Installation	Dellsperger, Paradeis	6		6
L'espace (photo)	Bourguedieu	6		6
Commande, production (vidéo)	Philippe	6		6
Analyse d'exposition	Dellsperger, Paradeis	4	3	7
Cinéma expérimental	Sztulman	2		2
Sciences humaines				
Préparation au Mémoire	Directeur de Mémoire	3		3
Mémoire	Directeur de Mémoire		10	10
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Total des crédits		30	30	60

N.B. Un séjour d'études à l'étranger représente 30 crédits.

OBJECTIFS DE LA 4E ANNÉE

Responsables : Brice Dellsperger et Florence Paradeis

Lors du 1er semestre, en s'appuyant sur les connaissances et les techniques acquises, l'élève réalisera des productions photos et vidéos dans le cadre de commandes et de workshops.
En rupture avec les années précédentes, l'enseignement en photo et vidéo de la 4e année se fait sous la forme de workshops successifs.
Chacun peut ainsi se consacrer à plein temps à ses projets avant de donner à son mémoire une forme définitive (second semestre).

La commande en photo/vidéo

Semestre : 2e
Enseignants : Jean-Claude Pattacini, Christian Courrèges
Assistant technique : Jérôme Gensollen

Objectifs pédagogiques
L'enseignement place l'élève en situation dans la réalité du milieu professionnel afin de lui permettre de répondre à une commande.
Dans cette perspective, et pour lui donner la possibilité de construire dans sa recherche une méthodologie personnelle, il lui est également demandé de définir des angles d'approche et de formuler ses intentions. Enfin, l'élève doit apprendre à présenter son travail, de façon personnelle, à des partenaires extérieurs.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Les élèves sont mis en situation de répondre à une commande faite par un acteur du milieu professionnel de la photo et/ou de la vidéo. À titre d'exemple, la commande du Musée d'art contemporain de Vitry-sur-Seine (MACVAL), et plus particulièrement du service chargé des actions culturelles. Cette commande avait pour but de confier aux élèves de l'EnsAD la réalisation d'un travail sur les artistes liés d'une façon ou d'une autre au musée. L'intention était de mieux faire connaître les artistes derrière les œuvres présentées dans le musée.
Le travail peut prendre des formes différentes : reportage, portrait, nature morte. La possibilité de publications est aussi envisagée. Si le travail est jugé satisfaisant, il peut être exploité et utilisé par le service concerné dans le cadre d'un partenariat.

Installation

Semestre : 1er
Enseignants : Brice Dellsperger, Florence Paradeis

Objectifs pédagogiques
Conception de projets transdisciplinaires.
Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
Poser la question du montage dans un cinéma élargi, dans les installations à multiprojections, les nouveaux dispositifs, les spectacles vivants ainsi que la question du remploi, de la citation,

de la migration d'images et de formes dans les pratiques les plus contemporaines. Réfléchir à la question du spectateur mobilisé dans l'installation. Suivi de l'expérimentation d'une installation à deux écrans.

Mode d'évaluation

Atelier (pour la partie pratique) cours magistraux (pour la partie théorique).
Travail personnel demandé à l'élève
Réalisation d'une installation à deux écrans en pensant dans l'espace et par le montage leur articulation.

Bibliographie

Aitken Doug, *Broken Screen*, D.A.P, New York, 2006
Brenez Nicole, Lebrat Christian (dir.), *Jeune, dure et pure. Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France*, Cinémathèque Française-Mazzota, 2001
Davila Thierry, Marcher-Créer, éd. du Regard, 2002.
Duguet Anne-Marie, *Déjouer l'image*, éd.J. Chambon, 2002.
Païni Dominique (dir.), P*rojections, les transports de l'image*, Hazan Le Fresnoy AFAA, 1998.
Picon Vallée Béatrice, *Les Écrans sur la scène*, 2002.
Rush Michael, Les Nouveaux Médias dans l'art, Thames & Hudson, 2000.

Mode d'évaluation

Contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

Capacité d'adaptation et de réactivité à la réalité aux conditions de travail imposées.

L'espace (photo)

Semestre : 1er
Enseignant : Christophe Bourguedieu

Objectifs pédagogiques

Développement, sur une période de trois semaines, d'un projet photographique débouchant sur une édition et/ou un accrochage. Dans ce cadre, chacun doit savoir s'imposer des contraintes et les respecter - temps, conception et fabrication d'un livre, etc.

Mode pédagogique

Un cahier des charges est d'abord défini en relation avec le thème (« L'espace »).
Il est dans un deuxième temps mis en œuvre, chacun étant encouragé à tirer profit des accidents et des contraintes..
A posteriori, chaque participant doit fournir un texte analysant l'écart qui sépare les intentions initiales du résultat.
Le cours alterne séances en groupe et rendez-vous individuels, présentation de documents (œuvres de photographes, vidéos, films, textes) et analyse des images produites au cours du workshop.
Idéalement, les travaux produits pourront être repris dans le workshop suivant (« Installation »).

Évaluation

Contrôle continu, présentation en fin de workshop du projet finalisé.

Travail personnel demandé à l'élève

Définition d'un projet personnel, réalisation et présentation.

Commande, production (vidéo)

Semestre : 1er
Enseignante : Nora Philippe

Objectifs pédagogiques

L'écriture du projet constituera le premier temps du workshop : discussion autour des intentions des étudiants et sur la manière dont leurs peuvent se mettre en images dans un film.
Les diverses méthodes destinées à préparer le tournage seront abordées en tenant compte des projets et des personnalités : scénario, plan de tournage, story-board, dispositif cinématogra-phique...
Une fois les images tournées, puis pendant le montage, commence une autre phase de travail, à la fois critique et pratique.
Le workshop se définissant comme une approche de la commande, la finalisation du film et sa fidélité au format défini par le projet sont les lignes directrices du projet.

Mode d'évaluation

Contrôle continu. Évaluation du projet réalisé.

Travail personnel demandé à l'élève

Définition d'un projet personnel, réalisation et présentation.

5E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Méthodologie de production	Foucault		6	6
Suivi de projet	Dellsperger, Paradeis	6	12	18
Méthodologie de projet	Bourguedieu, Courrèges, Hahn	6	12	18
Formes, expérimentation, production	Foucault, Courrèges	4		4
Cinéma expérimental	Sztulman	3		3
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Stage				
Stage professionnel		10		10
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5E ANNÉE

Responsable : Clarisse Hahn

Pour conclure et rendre compte de son cursus au sein de l'école, l'élève réalise un Grand Projet personnel en vidéo et/ou en photo, présentés au jury en fin d'année, et qui pourra prendre la forme d'un accrochage, d'une projection ou d'une installation plus complexe.
Il est possible de présenter un seul projet, réalisé au cours de l'année, mais il est recommandé de le situer dans une pratique plus large en présentant une sélection des travaux des années précédentes, qui viendrait enrichir sa perception par le jury.

Méthodologie de production

Semestre : 2e
Enseignant : Henri Foucault

Objectifs pédagogiques
Au moment où le grand projet prend sa forme définitive, il est nécessaire de déterminer l'adéquation entre sa nature et les moyens mis en oeuvre pour le réaliser. Par « moyens », nous entendons les différentes maîtrises nécessaire à la conformité d'un travail de fin d'études de niveau professionnel mais, aussi et surtout, la nécessité de faire que l'ambition initiale du projet se transforme en un objet abouti et cohérent.

Mode pédagogique
Rendez-vous particuliers en présence, selon les nécessités, d'autres enseignants, de techniciens et de personnalités invitées. Point régulier avec le directeur technique de l'école pour l'élaboration des budgets.

Mode d'évaluation
Évaluation semestrielle de la capacité à monter une production.

Suivi de projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Brice Dellsperger, Florence Paradeis

Objectifs pédagogiques
Chaque élève est amené, par toute une série d'expérimentations, à faire émerger ses propres images en fonction de sa sensibilité, de son parcours, de ses références intimes et de son regard sur le monde.
Vient ensuite l'élaboration des sujets, de l'écriture jusqu'aux diverses méthodologies de production et de montage. Le suivi des projets se fait, en partie, au sein d'une discussion collective et à travers l'analyse des rushes.

Mode pédagogique
Ce cours permet de mener, de façon collective et en fonction des projets, une réflexion sur le choix du médium et sur les différents modes d'expression (filmique ou photographique). Celle-ci s'opérera à partir d'œuvres de création construites sur l'interaction de la matière sonore avec les images, jusqu'à la mise en place d'installations.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué en continu, selon les critères suivants : participation, pertinence de la recherche et intégration du projet de l'élève dans la réponse du groupe.

Méthodologie de projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : Christophe Bourguedieu, Clarisse Hahn

Mode pédagogique
Au-delà du suivi des projets, il s'agit d'identifier les questions qui les traversent et de les relier aux travaux développés les années précédentes par chacun des élèves.

Il faut ensuite formuler les tensions créatrices animant le grand projet afin de proposer au jury de diplôme une vision singulière et de l'exprimer avec clarté.
Une réflexion est donc menée dans un premier temps sur chaque médium, au besoin en analysant des grands projets réalisés dans le passé.
Le but est de comprendre sous quelle forme le grand projet se présentera – une œuvre seule ou plusieurs, réalisée(s) en cinquième année ou construite(s) durant tout ou partie du cursus –, et de déterminer les modes de présentation appropriés

Mode pédagogique
Ce travail se fait dans une alternance de cours communs et de rendez-vous individuels, ponctués par des rendus intermédiaires face à un jury extérieur à l'équipe d'enseignants de 5e année et d'élèves du secteur appartenant à toutes les années (février-mars).
L'étape de la mise en forme se fera en relation avec le cours «Méthodologie de production», au second semestre.

Mode d'évaluation
Contrôle continu. Présence régulière.
Nécessité d'une prise de position critique de chacun face à son propre travail et à celui des autres.

Séminaire : Formes, expérimentation, production

Semestre : 1er
Enseignants : Henri Foucault, Christian Courrèges

Objectifs pédagogiques
Ce séminaire s'adresse en priorité aux étudiants de cinquième année photo-vidéo mais peut accueillir ceux d'autres secteurs, soit pour des collaborations de projets de fin d'études, soit pour des projets personnels. Celui-ci s'articule autour de trois grandes questions emblématiques de la mise en œuvre de films et de photographies:
- Formes : ou comment établir un juste rapport entre la forme imaginée et sa réalisation, créer du contenu qui valide la lecture immédiate de l'objet proposé.
- L'expérimentation : ou comment créer des formes originales en travaillant le support du médium, le rythme du montage, le métissage des pratiques, etc…
- La production : ou comment réaliser les projets en organisant la mise en œuvre, faisabilité technique et financière, tournage et prises de vue, planning etc…

Extraits de films, écrits, images et archives du secteur structureront ce séminaire.

Mode d'évaluation
Évaluation semestrielle de la capacité à monter une production.

Méthodologie de production

Semestre : 2e
Enseignants : Henri Foucault, Christian Courrèges

Objectifs pédagogiques
Au moment où le grand projet prend sa forme définitive, il est nécessaire de déterminer l'adéquation entre sa nature et les moyens mis en oeuvre pour le réaliser. Par « moyens », nous entendons les différentes maîtrises nécessaire à la conformité d'un travail de fin d'études de

niveau professionnel mais, aussi et surtout, la nécessité de faire que l'ambition initiale du projet se transforme en un objet abouti et cohérent.

Mode pédagogique

Rendez-vous particuliers en présence, selon les nécessités, d'autres enseignants, de techniciens et de personnalités invitées. Point régulier avec le directeur technique de l'école pour l'élaboration des budgets.

Mode d'évaluation

Évaluation semestrielle de la capacité à monter une production.

Scénographie

Coordonnatrice : Annabel Vergne

OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU SECTEUR

La scénographie est un art de la représentation et un art de l'éphémère, elle mobilise tous les potentiels, toutes les formes expressives rassemblées pour exprimer une tension dramaturgique, créée entre un espace et une narration.
Son enseignement est remarquable par son ouverture, et spécifique par sa méthode, car il ne privilégie aucune technique de représentation ou de modélisation au détriment d'une autre. De bouts de ficelle à la 3D, tout est possible, tout est faisable pour son expression poétique ! En corollaire, les questions du concept et du sens l'emportent toujours sur celles de ses matérialisations.
L'initiation commence au théâtre : une scène et un texte. Il s'agit d'apprendre à regarder, apprendre à lire, apprendre à écouter, c'est-à-dire cultiver le regard spécifique du scénographe, et connaître l'histoire chronologique de la représentation.
L'enseignement aborde ensuite les terrains d'exercice du scénographe contemporain : musée, exposition, cinéma, événement… Cette ouverture se fait à l'échelle réelle, travail en équipe puis création individuelle. Le but est de passer de l'idée initiale à la réalisation finale, en posant et en résolvant les interrogations liées au concept, les questions d'esthétique, de forme et de finalité, enfin les problèmes de matériaux, de méthodologie et de coût.
Avant l'accomplissement du Grand Projet final, l'élève se sera confronté aux différents domaines de création, avec des réalisations « grandeur », des collaborations extérieures et des stages variés.

PRÉSENTATION DES ATELIERS MIS À DISPOSITION DES ÉTUDIANTS

Atelier Scénographie

Responsables techniques : Jean-François Losson et Nicolas Bieganski
Il est situé au niveau -2, Ulm. C'est un studio de conception, d'expérimentation, et de réalisation de décors, expositions, et installations évènementielles. De par sa surface et grande hauteur sous plafond, il est aussi utilisé pour des tournages, concerts, défilés et spectacles.
L'atelier, de 130 m2 sous 5,7 m de plafond, est équipé d'un grill sur toutes les parois, et d'un pont motorisé de 6 x 6 m. Une passerelle technique correspondant au niveau -1 fait le tour de la salle.
Les équipements de cet atelier comprennent de nombreux projecteurs de lumière (découpes, plans convexes, Frenels, Pars, Cyclïodes, Automatiques, etc.), 36 voies graduées 3000 w et 6 voies 5000 w (fixes), extensible a 72 (mobiles) et consoles lumière physiques ou informatisée, matériels de sonorisation (enceintes de différente puissance, table de mixage), nécessaires d'accrochage et de travail en hauteur (tour d'échafaudage), matériel scénique (6 praticables 2 x 1 m, pendillons, etc.), outillage de construction et de patines.
L'atelier Scénographie partage la salle machine de l'atelier morpho-structure au niveau -2 et dispose de différent locaux de stockage.

2^E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Scéno d'expo	Nessi, Sarti	10		10
Initiation technique (sous la direction du coordinateur)	Losson	1		1
Initiation lumière	Karlikow		1	1
Architecture théâtrale	Manoury		3	3
La scène de théâtre	Vergne		9	9
Secteurs voisins				
Matières, textures, textiles	Mathigot		3	3
Sciences humaines				
Sciences humaines	Bertrand, Delmotte	2	2	4
Histoire et théorie de la scénographie	Poliakov	2	2	4
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Morphostructure	Pegaz-Blanc	2		2
Perspective	Sainte Fare Garnot	2		2
Studio d'expression plastique		2	2	4
Dessin	André	3	3	6
Projet pluridisciplinaire		3		3
Infographie				
Autocad	Thierry		2	2
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 2E ANNÉE

Responsable : Annabel Vergne

L'enseignement de la scénographie doit, d'une part, débuter par la mise en valeur du travail en équipe ; d'autre part, conduire les élèves à se familiariser avec l'ensemble des ressources techniques de notre secteur. L'atelier de création du 1er semestre est donc dévolu à cet enseignement.
Les années paires (2014, 2016), l'atelier « Scéno d'expo » propose en commun avec la 3e année du secteur une exposition thématique scénarisée, questionnant la chaîne créative qui va de l'objet à sa représentation dans l'espace d'exposition.
Les années impaires (2015, 2017), l'atelier « Scénographie cinéma » va constituer une équipe technique et artistique en conditions professionnelles, qui mènera jusqu'à son terme la réalisation d'un film de 15 minutes.
L'origine historique et esthétique de la scénographie se trouve au théâtre, c'est donc au théâtre que la 2e année va poursuivre son initiation :
Architecture théâtrale, qui étudie le lieu et les conditions spatiales de la représentation.
Atelier « La scène de théâtre », qui soumet les élèves à la tension dramaturgique d'un texte avec un espace, révélant comment l'expression créative du scénographe est un processus, en parcourant tous les domaines de la représentation scénique.
Histoire et théorie de la scénographie.
Apprentissage des techniques de représentation (dessin, perspective, iconologie, lumière, morphostructure, Autocad).

Atelier Scéno d'expo

Semestre : 1er
Enseignants : Claude Nessi, Raymond Sarti

Objectifs pédagogiques

La valorisation d'une ville, d'une parcelle de territoire, est aujourd'hui une démarche répandue dans le domaine de la valorisation du patrimoine. Cela correspond à un regard porté sur notre environnement, sa valorisation tant culturelle qu'économique et artistiqe. Les objectifs de l'atelier sont donc :

- Aborder la scénographie à l'échelle du paysage, quel qu'il soit.
- Regarder l'environnement, définir un territoire d'action, le mettre en valeur, trouver de nouvelles écritures scénographiques constituera l'enjeu de cet atelier.

Mode pédagogique

Il s'agit d'un travail collectif de conception et de réalisation, constitué en groupe de 3/4 personnes maximum. Chaque groupe se répartira un certain nombre de tâches (contenu, programme, graphisme, conception d'éléments scénographiques, études techniques, etc.).
Il sera demandé de choisir un parcours « découvertes » parmi ceux qui suivent dans le contexte de Paris et ses alentours, autrement dit une lecture de l'environnement au travers d'un paysage urbain, d'un paysage forestier, d'un paysage architectural ou d'un paysage muséal.
La méthodologie sera la suivante :

1. Choisir un territoire.
2. Constituer un programme de valorisation du territoire choisi. Choix du champ d'action, du contenu (écologique, architectural, paysager, botanique, poétique, historique, etc.).
3. Déterminer le public cible.

4. Concevoir des éléments scénographiques qui vont jalonner ce parcours.
5. Déterminer une charte graphique.
6. Déterminer des éléments de médiations scientifiques, historiques, etc…

Mode d'évaluation

Progression au cours du semestre / cohérence générale du travail / qualité du rendu / participation à l'aspect collectif du travail.

L'inquiétude de la beauté

Semestre : 1er
Enseignant : Benjamin Delmotte

Objectifs pédagogiques

— Comprendre la spécificité de l'expérience esthétique, en distinguant notamment, à la suite de Kant, le beau de l'agréable.

Mettre au jour, par-delà les définitions ou remises en questions historiques de la beauté, l'excès qui la caractérise de façon essentielle et l'empêche de se contenter de toute formulation advenue. Comprendre le sens de la définition schellingienne de la beauté comme « présence de l'infini dans le fini ».

— Comprendre la possibilité de sa proximité avec l'horreur, voire son contraire, la laideur.
— Préciser le statut du discours possible sur l'art et la beauté.

Mode pédagogique

Cours général – analyse d'œuvres.

Mode d'évaluation

Examen final.

Histoire et théorie de la scénographie

Semestre : 1er et 2e
Enseignant : Stéphane Poliakov

Objectifs pédagogiques

— Déroulement chronologique.
— Approche étendue de la scène, au-delà du théâtre et de la culture européenne.
— Transmission des concepts fondamentaux de notre champ d'étude (espace théâtral, lieu théâtral, dramaturgie, théâtralité, spectateur, scénographie, dispositif, point de vue).
— Lecture analytique des textes et des contextes historiques et sociaux.

Programme

— Histoire du théâtre : formes, sujets, genres, conditions historiques de la représentation (public, commandes…) et éléments du spectacle scénique en rapport avec l'espace
— Histoire de la scénographie en rapport avec l'histoire de l'architecture et de la peinture
— Eléments de dramaturgie historique en rapport avec les différents espaces scéniques
— Histoire et théorie de la mise en scène et du jeu de l'acteur
— Eléments de muséographie et d'analyse de l'image
— Analyse du spectacle

Mode d'évaluation

Cours magistral, lectures d'extraits (de nombreux textes dramatiques seront à lire).
Analyse d'image qui suppose aussi une part personnelle de recherche, description et invention à travers de nombreux exercices.
Analyse de spectacles menée ensemble ou sous la forme d'exercices individuels, éventuellement abordés collectivement. Certains éléments de connaissance théorique devront être appris et enrichis par un travail personnel. Les connaissances seront régulièrement évaluées.

La scène de théâtre

Semestres : 2e
Enseignante : Annabel Vergne

Objectifs pédagogiques

Dans le cadre d'une commande bien identifiée et spécifique à la scénographie, l'élève découvrira comment entrer dans un processus créatif qui intègre des données précises et multiples. Il apprendra à développer et argumenter ses choix dramaturgiques et esthétiques et développer son univers personnel.
Les compétences à acquérir sont :
— apprentissage de l'analyse dramaturgique
— dépouillement d'un texte théâtral
— initiation à la lumière de spectacle
— initiation à la création de costumes
— dessin de costumes
— apprentissage des techniques de représentation
— apprentissage de la prévisualisation d'un projet à travers une maquette en volume à une échelle donnée

Programme

À partir d'un texte théâtral, l'élève apprendra à concevoir une scénographie pour une scène de théâtre en suivant une méthodologie de projet spécifique : analyse du texte / dépouillement / étude de la salle de spectacle / recherches historique et iconographique / esquisses scénographie et costumes / maquette en volume / esquisse lumière / plans techniques / présentation globale du projet.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève sera évalué par le contrôle continu, prenant en compte la réalisation des divers travaux qui lui seront demandés.

Travail personnel demandé à l'élève

Sous la forme d'un workshop costumes échelle 1 encadré par Marguerite Bordat, costumière, les élèves auront à créer des silhouettes précises pour les personnages de la pièce étudiée. Ce temps de recherches sera collectif et permettra ensuite de tester ces silhouettes en costume dans un workshop lumière à venir. La restitution sera faite en dessin et prises de vue photo.
À travers un travail collectif échelle 1 encadré par Maryse Gautier, éclairagiste, l'élève découvrira les relations lumière / espace / corps et se familiarisera avec les différentes sources de lumière pour la scène. Le texte choisi pour l'atelier servira de base de réflexion au travail de lumière.
A l'issue de ces workshops, l'élève réalisera un dossier de recherches personnelles (iconographie, notes et esquisses), un texte synthétique sur la dramaturgie et sur ses intentions scénographiques, un « dépouillement » du texte, une maquette en volume au 1/33e de son

projet, des plans de la scénographie (réalisés pendant le cours Autocad), des maquettes de costumes accompagnées d'une iconographie. Un échantillonnage des matières utilisées dans la scénographie et pour les costumes est souhaité.

Architecture théâtrale

Semestre : 2e
Enseignant : Jean-Hugues Manoury

Objectifs pédagogiques
Sensibiliser les étudiants à la compréhension des lieux de représentations en les initiant au processus complet de conception d'un lieu de type « centre dramatique ». Les problématiques rencontrées au cours de la conception de ce type d'espace abordent celles qui prévalent à la création des décors. Ce travail a surtout pour objet de permettre la compréhension (ou l'incompréhension) des multiples lieux auxquels les futurs scénographes seront confrontés tout au long de leur carrière en leur donnant les outils utilisés lors de leur conception.

Mode pédagogique
Le déroulement de l'atelier alterne les cours théoriques abordant un grand éventail de disciplines (fonctionnalité, visibilité, acoustique, thermique, structure, techniques scéniques, sécurité des personnes et réglementations accessibilité, architecture et matériaux) et des travaux pratiques encadrés, commentés et illustrés par de multiples exemples et expériences.

Mode d'évaluation
L'élève sera évalué par le contrôle continu ainsi que par l'ensemble de ses travaux.

Travail personnel demandé à l'élève
— Schéma fonctionnel d'un centre dramatique
— Courbe de visibilité 1/20e
— Plan et coupe de la salle intégrant la réglementation de sécurité des personnes et l'accessibilité aux PMR (1/200e)
— Esquisse complète du bâtiment incluant les 4 ou 5 niveaux, deux coupes et quatre façades (1/500e)
— Plan du niveau principal de l'ensemble du bâtiment (1/200e)

Matières, textures, textiles

Semestre : 2e
Enseignante : Aurélie Mathigot

Objectifs pédagogiques
Il sera expérimenté des matières telles que la laine, la corde, la cire, le plâtre, le bois, le latex, de manière à constituer pour l'étudiant un répertoire d'expérimentation applicable à une thématique proposée.
Le principe est de découvrir ce que la matière peut révéler autant par sa forme, son traitement que par sa transposition en image.
C'est aussi le moyen de connaître les différents ateliers matériaux que l'école possède (bois, résine, métal…).

Mode pédagogique
À partir d'un thème donné, le cours de matière, texture, textile se construit autour de

l'initiation au toucher, aux mélanges, à la constitution de texture. L'étudiant abordera divers matériaux.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu ainsi que par une présentation à la fin du semestre.

Autocad

Semestre : 2e
Enseignante : Emmanuelle Thierry

Objectifs pédagogiques

L'élève devra apprendre les « gammes » sur Autocad 2D et 3D.
Cet enseignement permet à l'élève la mise en application de ses projets de scénographie. Il lui sera demandé la création et l'impression de dessins annotés (textes et cotes). Il devra maîtriser échelle de sortie et traitement des lignes (épaisseurs et types de lignes).

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève sera évalué par le contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

Les travaux seront réalisés lors du cours, avec divers exercices à rendre. L'assiduité est par conséquent exigée.

3E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Scéno d'expo	Nessi, Sarti	16		16
Théâtralité et représentation de la ville	Leboucq		17	17
Initiation techniques Modules techniques assurés par les assistants techniques, en liaison avec les enseignants	Losson	1		1
Sciences humaines				
La chair et l'espace	Delmotte	3	3	6
Histoire de l'art et des civilisations		2	2	4
Enseignements transversaux				
Studio d'expression plastique		2	2	4
Studio Dessin		2	2	4
Infographie				
Autocad	Thierry	3	3	6
Langue vivante				
Langue vivante		1	1	2
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 3E ANNÉE

Responsable : Brice Leboucq

La 3e année doit confronter les élèves aux exigences conceptuelles et techniques, c'est-à-dire adopter le regard du scénographe, expérimenter la grandeur réelle, cultiver le travail en équipe puis la création individuelle. L'accomplissement de ces expériences constitue l'objectif essentiel, tout en poursuivant la maîtrise des outils de représentation.
Le 1er semestre de la 3e année prolonge la démarche d'apprentissage conjointement avec la 2e année (réalisation en grandeur réelle et travail en équipe) entamée en 2e année avec l'atelier « Scénographie d'exposition » les années paires et l'atelier « Scénographie Cinéma » les années impaires.
L'atelier « Théâtralité et représentation de la ville », en partenariat avec le Théâtre des Amandiers de Nanterre, demande à chaque élève d'explorer le site urbain comme espace de création et de représentation dynamique.
Un séminaire de philosophie et d'esthétique, « La chair et l'espace », élargit le champ d'investigation intellectuelle. L'apprentissage des outils informatiques de 3D se poursuit avec un approfondissement sur Autocad, en relation avec les ateliers semestriels.
Quant à l'enseignement des techniques de représentation (dessin, expression plastique, perspective, lumière), il est poursuivi pendant la 3e année.

Atelier Scéno d'expo

Semestre : 1er
Enseignants : Claude Nessi, Raymond Sarti

Objectifs pédagogiques

La valorisation d'une ville, d'une parcelle de territoire, est aujourd'hui une démarche répandue dans le domaine de la valorisation du patrimoine. Cela correspond à un regard porté sur notre environnement, sa valorisation tant culturelle, qu'économique, qu'artistique… Les objectifs de l'atelier sont donc :

— Aborder la scénographie à l'échelle du paysage, quel qu'il soit.
— Regarder l'environnement, définir un territoire d'action, le mettre en valeur, trouver de nouvelles écritures scénographiques constituera l'enjeu de cet atelier.

Mode pédagogique

Il s'agit d'un travail collectif de conception et de réalisation, constitué en groupe de 3/4 personnes maximum. Chaque groupe se répartira un certain nombre de tâches (contenu, programme, graphisme, conception d'éléments scénographiques, études techniques, etc.). Il sera demandé de choisir un parcours « découvertes » parmi ceux qui suivent dans le contexte de Paris et ses alentours, autrement dit une lecture de l'environnement au travers d'un paysage urbain, d'un paysage forestier, d'un paysage architectural ou d'un paysage muséal. La méthodologie sera la suivante :

1. Choisir un territoire.
2. Constituer un programme de valorisation du territoire choisi. Choix du champ d'action, du contenu (écologique, architectural, paysager, botanique, poétique, historique, etc.).
3. Déterminer le public cible.
4. Concevoir des éléments scénographiques qui vont jalonner ce parcours.
5. Déterminer une charte graphique.
6. Déterminer des éléments de médiations scientifiques, historiques, etc.

Mode d'évaluation

Progression au cours du semestre / cohérence générale du travail / qualité du rendu / participation à l'aspect collectif du travail.

La chair et l'espace

Semestre : 1er
Enseignant : Benjamin Delmotte

Objectifs pédagogiques

— Montrer comment le concept phénoménologique de chair permet de refonder le rapport à l'espace, d'opposer espace connu et espace vécu et de penser le sens d'un aménagement de l'espace.
— Montrer comment la distinction du corps physique et de l'incarnation de la conscience permet de reposer la question de l'espace et de ses représentations, tant picturales (le corps glorieux de la peinture religieuse par exemple) que scéniques (les figures de l'acteur et du danseur, et leur rapport à la scène) ou encore cinématographiques (la façon dont l'empathie avec le personnage, notamment, modifie l'espace filmique).
— Articuler les concepts de chair, d'espace et d'émotion, notamment à travers la définition sartrienne de l'émotion comme « transformation magique du monde ».

Mode pédagogique

Cours général, analyse d'œuvres exposés.

Mode d'évaluation
Contrôle continu, examen final.

Séminaire Mémoire

Semestre : 2e
Enseignant : Benjamin Delmotte

Objectifs pédagogiques
Il s'agit d'aider l'élève à choisir son sujet de Mémoire.

Mode pédagogique
La préparation se fait à travers des séances communes, un séminaire et des entretiens individuels. Les cours communs exposeront l'enjeu du Mémoire à l'École et la méthodologie de la recherche. Le séminaire sera l'occasion pour les élèves de proposer des exposés critiques sur les mémoires en dépôt à la bibliothèque. Les entretiens individuels permettront de préciser le choix des sujets.

Mode d'évaluation
L'évaluation se fera sur la base des exposés oraux de l'élève auxquels s'ajoutera, pour chacun, une fiche de lecture écrite sur un mémoire déposé à la bibliothèque.

Autocad

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Emmanuelle Thierry

Objectifs pédagogiques
— Création et impression de vues 3D (filaire).
— Maîtrise des échelles de sortie, des points de vue et des styles de tracé
— Création et impression d'images rendues avec lumières et matières.

Programme
Révision des outils 2D / Apprentissage des outils 3D
— Espace en 3 dimensions (coordonnées X, Y, Z)
— Outils d'édition et de modification des surfaces, volumes et objets 3D
— Création, modification et sauvegarde des points de vue
— Présentation, mise en page et tracés.
Rendu
— Création, modification et application des matériaux (mapping)
— Lumières
— Matériaux simples et texturés
— Création et impression d'images

Mode d'évaluation
L'élève sera évalué par le contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Les travaux seront réalisés lors du cours. L'assiduité est par conséquent exigée.

Théâtralité et représentation de la ville

Semestre : 2e
Enseignant : Brice Leboucq

Objectifs pédagogiques

Il s'agit de faire d'un objet narratif un objet poétique qui s'exprime en organisation d'espace, en interaction avec le site choisi, en création de volume, en vide, en rythme, en couleur, en lumière et en son. Les projets réalisés, par les problèmes esthétiques qu'ils posent, par la nature des lieux investis et par les techniques de mise en œuvre, ouvrent vers une vaste exploration de la création associée à des moyens contemporains d'expression.
L'élève devra réaliser un événement spectaculaire en en conservant la maîtrise esthétique (le sens et la forme), depuis l'élaboration du projet jusqu'à sa réalisation. Dans les phases de construction et d'installation, le travail pourra être mené en équipe. L'élève veillera à éviter deux écueils : l'expression inaboutie par incommunicabilité conceptuelle et l'idéologie de la « performance solipsiste ».

Mode pédagogique

L'élève se trouvera dans une situation proche de la pratique professionnelle. Les dessins préparatoires et les maquettes (APS) sont des étapes nécessaires à la réalisation qui doit ne pas dépasser l'enveloppe budgétaire et exclure la prise de risques physiques. Après la réalisation, un dossier de communication sera rédigé, permettant de présenter le projet à un éventuel commanditaire : les critiques *a posteriori* permettront de corriger et de reformuler le projet. Les documents de ce dossier devront communiquer ses caractéristiques artistiques et les conditions matérielles de sa réalisation.

Mode d'évaluation

L'élève sera évalué sur le projet qu'il aura conçu et réalisé, puis sur le dossier de communication qu'il aura rédigé.

Travail personnel demandé à l'élève

L'élève devra réaliser son projet urbain ainsi qu'un dossier de communication sur ce projet.

4^{E} ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
MémoiresLab	Vergne		3	3
Dramaturgie	Schira		3	3
Projet au CNSAD	Sarti	24	10	34
Sciences humaines				
Préparation au Mémoire	Directeur de Mémoire	3		3
Mémoire			10	10
Histoire de l'art et des civilisations		2		2
Infographie				
3DSMax	Vansteenkiste		4	4
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 4^{E} ANNÉE

Responsable : Raymond Sarti

Cette année, tous les élèves partent en séjour d'études à l'étranger pendant leur 1er semestre. Mais ils restent en contact avec leur directeur de Mémoire, et se retrouvent collectivement au 2e semestre sur une plate-forme de débat et d'échange consacré aux Mémoires, qui les conduit à porter un regard critique synthétique sur des œuvres et à mettre en relation des connaissances avec les recherches de chacun. Un projet mené au Conservatoire national supérieur d'art dramatique qui permet la réalisation d'une production théâtrale professionnelle, complète la formation des élèves. S'y adjoignent un cours de Dramaturgie et un semestre de formation au logiciel 3DSMax.
Les stages en entreprise – réalisés par les élèves de Scénographie durant les étés à la fin de la 2e, 3e ou 4e année, et sanctionnés par un rapport – visent à leur donner une juste perception des libertés et des contraintes de la création professionnelle, que ce soit auprès d'institutions théâtrales ou d'agences de création. Le Mémoire conclut le cycle pédagogique d'acquisition des savoirs, en constituant un lien de recherche avec le sujet constitutif du Grand Projet de la 5e année.

Projet au CNSAD (Conservatoire national supérieur d'art dramatique)

Semestres : 1er et 2e
Enseignant : Raymond Sarti

Objectifs pédagogiques

Il s'agit d'aborder les exigences conceptuelles, artistiques, techniques et humaines de projets de spectacles présentés au public, dans le cadre privilégié du partenariat avec le CNSAD.
Pour l'étudiant, il s'agit d'une première collaboration sur « un mode semi professionnel », à un « spectacle grandeur », où l'étudiant devra mesurer les enjeux, les analyser, et y prendre part au travail collectif.
Cette collaboration avec les étudiants de CNSAD aboutit à deux spectacles en public dans la période d'avril/mai dans le théâtre du CNSAD et la salle Louis-Jouvet.
Cette collaboration s'effectue sous l'égide d'un metteur en scène enseignant et d'une chorégraphe enseignante du CNSAD.

Programme

Les étudiants en scénographie de l'EnsAD seront répartis en deux groupes et doivent présenter :
1. Une étude du projet dramaturgique ou musical en fonction des orientations du metteur en scène ou de la chorégraphe.
2. Des avant-projets scénographiques (documentation, dessins, maquette 3D, costumes éventuellement) en fonction du choix du lieu scénique souhaitable (leurs qualités techniques et leurs contraintes)
3. Une note d'intention scénographique.

Ceci afin de constituer « un dossier d'avant-projet » présenté et soutenu devant le metteur en scène ou la chorégraphe, ainsi que l'enseignant en scénographie. C'est un travail collectif et personnel de la conception à la réalisation.
Des rendez-vous réguliers avec l'ensemble des équipes pédagogiques du CNSAD, ainsi que l'enseignant en Scénographie, seront fixés tout au long du projet, où l'ensemble des étudiants en scénographie devront être présents, et prendre part par un esprit d'initiative au bon déroulement de cette collaboration.

Mode d'évaluation

Évaluation du dossier d'avant-projet, évaluation du journal de bord personnel, évaluation de l'implication de l'étudiant dans le travail collectif (présence, ponctualité dans le rendu de chaque étape d'élaboration du spectacle jusqu'à la Première).
L'évaluation prendra en compte ces 3 points sous forme d'une moyenne.

Travail personnel demandé à l'élève

1. Participation à la réalisation d'un dossier d'avant-projet scénographique en accord avec le CNSAD.
2. Suivi des répétitions et suivis de chantier.
3. Réalisation d'un journal de bord personnel du montage du spectacle durant ces mois, avec photos, propositions, notes techniques et observations personnelles retraçant l'élaboration, l'histoire du spectacle.

3DSMax

Semestre : 2e
Enseignante : Fabienne Vansteenkiste

Objectifs pédagogiques

L'élève est initié au logiciel 3DSMax (éclairage, rendu, animation). Il doit cerner les capacités techniques de ces logiciels afin d'être capable de communiquer ses projets.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme

L'élève acquiert une maîtrise de base sur ce logiciel : modélisation, import de bases de données, utilisation des matériaux, texture, caméra. Il apprend à éclairer une scène et à utiliser les principaux types de rendu. Les notions d'animation, en particulier l'animation de caméra, seront abordées. L'élève apprendra à opérer la sortie finale d'images fixe et de film. Tous ces apprentissages sont mis au service des projets.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu, par sa participation au cours et par la présentation des images fixes et / ou du film réalisés.

Travail personnel demandé à l'élève

L'assiduité aux cours est exigée. L'élève doit produire des images de synthèse de ses projets.

Mémoires Lab

Semestre : 2e
Enseignante : Annabel Vergne

Objectifs pédagogiques

Porter un regard critique synthétique sur des œuvres.
Mettre en relation des connaissances avec les recherches de chacun.
Présenter oralement un travail de recherches en cours d'élaboration.

Mode pédagogique

Le cours est axé sur la communication du Mémoire de chacun aux autres et sur les possibles discussions et échanges de savoirs et de références de chacun. À partir de discussions collectives sur leurs sujets de Mémoire, les élèves mettront en perspective les retours de chacun avec leurs recherches. Ils feront chacun un exposé de l'état de leur mémoire au groupe. Le cours portera aussi sur des études spécifiques de cas en lien avec le Mémoire et la recherche individuelle de chaque étudiant.
Les étudiants étrangers en Erasmus à l'EnsAD auront également à définir un sujet de recherches, beaucoup moins ambitieux que le Mémoire mais qui les implique directement et de la même façon que les autres dans ce cours. Leur sujet s'en tiendra à un plan structurel, un travail de recherches iconographiques et un exposé en français auprès des autres élèves. Libre à eux de développer un travail écrit en français ou dans leur langue maternelle en fonction de leur niveau de langue française, s'ils le souhaitent.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué fonction de sa participation au cours et par une présentation orale finale de son Mémoire.

Travail personnel demandé à l'élève

- Échanges de connaissances
- Recherches iconographiques
- Exposé individuel

- Pour les étudiants en Erasmus : développement d'un sujet et d'une problématique de recherches.

Dramaturgie

Semestre : 2e
Enseignant : Bernard Schira

Objectifs pédagogiques

Acquérir les compétences suivantes :

- Capacités à repérer dans les œuvres théâtrales et cinématographiques, les éléments clés permettant de concevoir une scénographie.
- Savoir comment toute situation « a lieu dans » ou « produit » une scène, un décor.

Programme

L'enseignement conjugue exposés théoriques et analyses d'œuvres cinématographiques et théâtrales. Il est composé de 3 parties.

I. Éthologie, anthropologie et dramaturgie de l'Espace et territoire selon l'éthologie.

- L'espace en tant qu'expérience sensori-motrice et mentale
- L'espace comme territoire, comme limite, comme intérieur et extérieur.
- Le rapport de soi aux autres, « proxémie ».
- L'espace imaginaire, l'espace littéraire, l'espace pictural, etc.

II. Dramaturgies classiques et contemporaines

- Etude des deux types de dramaturgie selon le distinguo fait par Michel Vinaver entre « pièce-machine » sur le modèle de la poétique d'Aristote, et « pièce-paysage » déconstruites, et sur celui de Gilles Deleuze entre « Image-mouvement » et « Image-temps ».

III. Théorie de la réception et narrativité

- Étude du trajet que fait l'œuvre de l'auteur au spectateur, sur les plans conscients et inconscients.
- Étude des principales stratégies narratives.
- Partie centrée sur la manière dont les spectateurs ressentent, comprennent et construisent les oeuvres et sur les moyens dont un créateur peut user, pour jouer de cette implication.

Mode d'évaluation

Le travail de l'élève est évalué par des exercices et par le contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève

Analyse et dépouillement d'extraits d'œuvres théâtrales et cinématographiques, ainsi que de critiques d'œuvres.

5E ANNÉE

Enseignements	Enseignants	1er sem.	2e sem.	Total crédits
Enseignements de secteur				
Projet court	Capdenat	4		4
Grand Projet : choix du sujet, intentions	Capdenat et équipe pédagogique	10		10
Grand Projet : cahier des charges, APS, APD, communication du projet, rendu final	Capdenat et équipe pédagogique		24	24
Suivi technique des projets	Manoury		3	3
Recherche : initiation et méthodologie	Bianchini	2		2
Infographie				
Autocad	Thierry	3	3	6
Langue vivante				
Langue vivante		1		1
Stage				
Stage professionnel		10		10
Total des crédits		30	30	60

OBJECTIFS DE LA 5E ANNÉE

Responsable : Élise Capdenat

En préalable à cette 5e année, un compte-rendu collectif des stages effectués est organisé devant tous les élèves de la section.
Cette dernière année est consacrée aux Grands Projets, amorcés pendant les deux premiers mois de l'année par un workshop court. Puis les Grands Projets proprement dits commencent, comprenant travail préparatoire et réalisation.
L'apprentissage des outils informatiques de 3D se conclut par un enseignement de haut niveau sur Autocad, en relation avec les Grands Projets.
Une période de finalisation des grands projets (fabrication d'une maquette de rendu, travail de lumière et prise de vue, réalisation de plans, coupes et perspectives, rédaction d'un *story board*) sera réservée en mai, avant les soutenances en juin 2015.

Grand Projet

Semestres : 1er et 2e
Enseignants : collectif des enseignants sous la coordination d'Élise Capdenat

Objectifs et modes pédagogiques
L'année du Grand Projet se répartit en deux périodes :
- En octobre et novembre, un workshop est proposé comme exercice court, afin de concentrer les élèves sur un travail rapide, doté de contraintes bien établies reproduisant un cadre de travail exigeant (un lieu, un événement, un propos..).
- Début décembre, le projet long débutera pour se finaliser mi-juin ; celui-ci sera un projet personnel (choix du texte ou propos libre).
- Il sera possible que des étudiants s'associent à l'intérieur même de la section Scénographie ou en lien avec un autre secteur.

Il s'agira dans ce travail d'élaborer :
- Une période d' « étude dramaturgique » (choix du texte, analyse, orientations possibles).
- Une période « Esquisse et Pistes de travail » (références, dessins).
- Une période d'étude sur maquette de la piste choisie avec un choix de(s) espace(s) pressenti(s) comme cadre pour le projet et une étude technique la plus précise possible (matériaux, maquettes d'études).

Mode d'évaluation
Les différentes étapes du Grand Projet sont évaluées par le collège enseignant lors de 4 rendus – collectifs et individuels – augmenté d'intervenants extérieurs, selon les étapes APS - APD - Communication du projet.

Travail personnel demandé à l'élève
L'élève devra pouvoir soutenir son Grand Projet devant le jury avec des textes de présentation, des maquettes, des photos et un *story board*. Une réalisation en grandeur réelle est possible.

Recherche : initiation et méthodologie

Semestres : 1er et 2e (optionnel en Scénographie)
Enseignant : Samuel Bianchini

Objectifs et modes pédagogiques
Ce cours vise à introduire la recherche selon un modèle croisé entre la recherche académique et celle, encore à partiellement inventer, en Art & Design, fondée sur la pratique.
Dans un premier temps, est présenté l'existant, le paysage de la recherche constituée (principalement académique) à l'échelle nationale et internationale : son organisation et son fonctionnement, sur ces aspects tant institutionnels que disciplinaires. Une analyse plus précise des disciplines relatives ou comparables (comme les sciences de l'ingénieur) à l'art et au design est proposée. Dans un second temps, sont abordées les questions relevant de la méthodologie, d'abord par la présentation et l'analyse d'appels à projets de recherche (comme ceux de l'Agence nationale de la recherche), avec la présentation détaillée de cas concrets. Cette première approche permet d'établir également un rapport fondamental entre le montage de projets et leur gestion tant scientifique que productive, y compris en situation pluridisciplinaire. Toujours sur ces aspects méthodologiques, une étude de textes de référence est développée, croisant Art et Design, afin de rendre productive les différences

et convergences entre ces deux approches de la création. Enfin, sur un mode plus prospectif, des hypothèses de développement de la recherche fondée sur la pratique, en Art & Design, seront proposées et débattues, en particulier à partir de nouvelles façons d'envisager les modes de « publication » et par conséquent les manières d'évaluer ces recherches et de les valoriser. Ce cours est un cours magistral avec une petite session d'échanges (questions-réponses, commentaires) en fin de chacune des séances.
L'objectif est de connaître les milieux et les fonctionnements de la recherche constituée tout autant que l'actualité et les questionnements propres au développement de la recherche fondée sur la pratique en Art & Design mais aussi d'acquérir des référents méthodologiques permettant de poser et développer un projet de recherche et d'enrichir la démarche de création de l'étudiant.

Compétences acquises
Outre l'acquisition des connaissances mentionnées ci-dessus, en termes méthodologiques, on retiendra brièvement :
— Savoir poser une problématique et une hypothèse.
— Dresser un état de l'existant pour s'y mesurer et se positionner.
— Identifier des verrous.
— Élaborer une méthodologie spécifique et un plan de travail.
— Accomplir des expériences et des observations ainsi préparées (tout en restant ouvert à l'inattendu).
— Recueillir, organiser et analyser des données.
— En tirer des conclusions (résultats) et / ou de nouveaux problèmes et / ou de nouvelles conditions d'expérimentation.
— Concevoir un plan de rédaction (dans le cas d'un livrable écrit).
— Élaborer une stratégie de valorisation / « publication ».

Attitude / comportement de l'étudiant
Écoute, questionnement, participation aux discussions, appropriation du cours.

Travail personnel demandé à l'élève
Outre la participation attentive au cours, un devoir écrit très synthétique (une page, selon un plan très resserré et défini) est demandé en fin de semestre.

Mode d'évaluation
L'élève sera évalué par un contrôle final.

Autocad

Semestres : 1er et 2e
Enseignante : Emmanuelle Thierry

Objectifs pédagogiques
— Gestion complète d'un projet en dessin.
— Création et impression d'un dessin annoté.
— Maîtrise des échelles de sortie et des traitements des lignes.

Programme
— Outils d'édition, de construction, et de modification du dessin en 2D.
— Organisation d'un fichier de dessins, la gestion des calques, les "blocs".
— Création, l'insertion et la modification de textes, cotations et attributs.

- Organisation d'un fichier de dessin, la gestion des calques, les "blocs".
- Mise en page, les facteurs d'échelle (dans "l'espace papier").
- Tracés.
- Fichiers d'échanges.
- Modélisation 3D et rendu d'images (lumière et matières).

Mode d'évaluation
L'élève sera évalué par le contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Les travaux seront réalisés lors du cours. L'assiduité est par conséquent exigée.

Suivi technique des projets

Semestre : 2e
Enseignant : Jean-Hugues Manoury

Objectifs pédagogiques
Sensibiliser les étudiants à la complexité des lieux de représentation due à la multiplicité des contraintes prises en compte lors de leur conception.
L'évaluation préliminaire des données architecturales et fonctionnelles du programme permet d'appréhender l'ampleur des espaces nécessaires aux différents usages et la complexité de leur articulation l'un avec l'autre.
Prendre conscience du rapport d'échelle entre les volumes utiles et bruts ainsi que la difficulté à répondre à la multitude des problématiques de la scénographie.
Cet exercice a surtout pour objet de permettre la compréhension des multiples lieux auxquels les futurs scénographes seront confrontés tout au long de leur carrière en leur donnant les outils utilisés lors de leur conception.

Mode pédagogique (cours commun, groupe, etc.) ou Programme
L'atelier commence par des cours théoriques abordant les principes fondamentaux de la conception d'un lieu de représentation et aboutit rapidement aux travaux pratiques encadrés, commentés et illustrés par de multiples exemples et expériences. Rappel des principes fondamentaux prévalant à la conception d'une salle de représentation : volumétrie scène / salle, dimensionnements généraux, visibilité, acoustique.
Techniques du bâtiment : structure, VMC, électricité, accessibilité, technique / public / handicap divers, réglementation sécurité, techniques scéniques, machinerie / Serrurerie scéniques, sonorisation, éclairage scénique, projection cinéma / vidéo.
Réseaux spécialisés scéniques. Rideaux et tentures, sièges / jauges.

Mode d'évaluation
Le travail de l'élève est évalué par un contrôle continu.

Travail personnel demandé à l'élève
Travail collectif d'élaboration des éléments principaux constituant le programme architectural, fonctionnel et technique, puis l'établissement des plans et coupes de l'édifice au 1/50e, puis réalisation d'une maquette démontable au 1/50e.

Cycle supérieur de recherche, création et innovation (EnsadLab)

ENSADLAB, LE LABORATOIRE DE L'ÉCOLE DES ARTS DÉCO

Soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche (ANR)

Directeur de la Recherche : Emmanuel Mahé

Les débats suscités par les différents classements mondiaux des grandes écoles et des universités montrent à quel point la Recherche est devenue une activité clé. La recherche en art et en design, domaine en émergence depuis une dizaine d'années, deviendra elle aussi un enjeu international majeur. Il faut y préparer la nouvelle génération de designers et d'artistes en leur proposant une formation spécifiquement dédiée.

Pour y répondre, l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs a développé une ambitieuse politique de recherche, en créant dès 2007 son Laboratoire de recherche. EnsadLab comprend sept programmes de recherche (dirigés par des enseignants des Arts Déco, avec une cinquantaine d'intervenants extérieurs renommés et 45 étudiants chercheurs, dont des doctorants).

Cette activité vient prolonger les formations proposées par l'École en permettant aux étudiants-chercheurs d'acquérir des compétences complémentaires pour explorer de nouvelles méthodologies, expérimenter des hypothèses inédites, apprendre à travailler avec des scientifiques, proposer des solutions à divers problèmes contemporains, c'est-à-dire inventer de nouvelles formes (relationnelles, technologiques, esthétiques, sociales).

Si cette recherche se fabrique ici à l'EnsadLab, en lien avec son réseau de partenaires, elle s'expose et se diffuse à l'extérieur par le biais de manifestations, d'expositions ou de colloques. Se former à la recherche, c'est aussi apprendre à présenter et à confronter ses résultats avec une communauté de chercheurs. EnsadLab n'est donc pas seulement un lieu où sont conduites des recherches avec les moyens qui y sont associés, c'est aussi un label garantissant une démarche de recherche sérieuse et déjà reconnue dans les milieux de la recherche.

Les programmes de recherche d'EnsadLab sont accessibles aux élèves diplômés de l'École des Arts Déco, ainsi qu'à des candidats extérieurs justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur équivalant à 5 années d'études supérieures (niveau Master) ou d'un haut niveau professionnel en rapport avec le programme de recherche. À la fin de chaque année académique, une évaluation permet de valider l'année de participation au programme et le passage éventuel dans l'année suivante. La période d'inscription au cycle EnsadLab est de trois années au maximum.

Équipe et contacts EnsadLab

Emmanuel Mahé
Directeur de la Recherche de l'École des Arts Déco
Emmanuel.mahe@ensad.fr

Catherine Renoux,
Assistante Direction Recherche
catherine.renoux@ensad.fr

Christophe Pornay
Régisseur EnsadLab

Cycle supérieur de recherche (EnsadLab)

Enseignants et chercheurs EnsAD, responsables des programmes de Recherche
Ruedi Baur, graphiste (programme de recherche « DIVES »)
Anna Bernagozzi, designer (programme européen « IC-IC »)
Samuel Bianchini, artiste, enseignant-chercheur, docteur en arts (programme de recherche « Reflective Interaction »)
Remy Bourganel (programme de recherche « Sociable Media »)
Antonin Fourneau, artiste, enseignant (programme de recherche émergent « Art&Design orienté jeu »)
François Garnier, réalisateur (programme de recherche « Spatial Media EN-ER »)
Vonnik Hertig, designer couleur (programme de recherche « SAIL »)
Nathalie Junod-Ponsard, artiste visuelle (programme de recherche « SAIL »)
Patrick Renaud, designer (programme de recherche « DESIDEH »)
Christian Stenz, physicien, docteur ès sciences (programme de recherche « SAIL »)
Sébastien Thierry, politologue, Dr Sciences Politiques (programme de recherche « DIVES »)

Autres enseignants EnsAD et experts, responsables d'activités transverses,
de projets de recherche ou d'axes dans les Programmes de Recherche
Jean-François Bassereau, HDR, génie civil (secteur Design textile, projet de recherche)
Didier Bouchon, ingénieur (programme de recherche « Reflective Interaction »)
Timothée Collignon, designer graphique (projet de recherche ANR « MEDEA »)
Francessca Cozzolino, Ph.D Anthropologie sociale et Histoire de l'art, chercheur associé au centre d'anthropologie de l'écriture de l'EHESS à Paris
Dominique Cunin, artiste, doctorant Arts plastiques (programme de recherche « Reflective Interaction »)
Martin De Bie, designer (programme de recherche « DESIDEH »)
Thierry Fournier, artiste curator (programme de recherche émergent « Exposer au numérique – muséographie et centres d'art »)
Dominique Gonin-Peysson, Ph.D, chercheur en art et science (programmes de recherche « Reflective Interaction » et « DESIDEH »)
Lucile Haute, doctorante en arts plastiques (missionnée pour la valorisation de la recherche)
Jean-Baptiste Labrune, Ph.D, Computer Sciences, Anthropologie, chercheur associé au MIT (séminaire doctoral EnsadLab, programmes de recherche « DESIDEH » et « Reflective Interaction »)
Annie Leuridan, artiste (programme de recherche « Reflective Interaction »)

Aurélie Mossé, chercheur en design (Secteur Design textile, projet de recherche)
Emanuele Quinz, Ph.D, Histoire de l'Art, Université Paris 8 (séminaire du programme de Recherche « Reflective Interaction »)
Georges Sifianos, Ph.D (secteur cinéma d'animation)
Serge Verny, Ph.D, Arts et sciences de l'art (projet de recherche Labex ICCA)

Autres enseignants, experts associés aux programmes de Recherche (non exhaustif)

Kari Autio, CIE
Béatrice Avakian, École des Mines-Paristech
Anne-Christine Ayed, Vice-président Recherche et Innovation du Groupe Tarkett
Emmanuel Barrois, maître verrier
Alain Berthoz, Professeur au Collège de France
Jean-Louis Boissier, artiste curator, Professeur émérite, Paris 8
Valérie Bonnardel, NID
Patrick Callet, École centrale de Paris
Yves Charnay, artiste
Marie-Hélène Chopinet, Saint-Gobain Recherche
Yann Creac'h, informaticien
Carlos Cruz-Diez, artiste
Evelyne Darque-Ceretti, CEMEF, École des Mines Paris Tech
Annie Mollard Desfours, CNRS, CFC
Amédée Djemai, École des Mines-ParisTech
Alexandre Fougea, ingénieur Arts et Métiers
Philippe Fuchs, CAOR, École des Mines ParisTech
Christophe Gauvin, Lycée Lucas de Nehou
Annie Gentes, PhD, Professeur à Telecom Paris Tech, Sciences info-com
Bernard Gratuze, IRAMAT-CNRS
Samuel Grange, sémiologue
David Guez, artiste
Pierre Hénon, ACM Siggraph
Stéphane Hugon, PhD, laboratoire CEAQ, docteur, sociologie de l'imaginaire
Rémi Incourt, designer
Cristobal Karich, designer industriel
Vera Kockot, sociologue, HEAD Genève
Jean-Paul Leclercq, CFC
Ludvik Leiber, LMMC, ESPCI Paris Tech
Laure Leroy, enseignante-chercheuse en informatique, Université Paris 8
Béatrice Mange, Vice-président Design, Groupe Tarkett
Jean-Pierre Masson, Lycée Lucas-de-Nehou
Jean Mauret, artiste vitrailliste
Bernard Monasse, chercheur, CEMEF, École des Mines ParisTech
Claudine Nika, Lycée Lucas-de-Nehou
Sophie Novez, LMMC, ESPCI ParisTech
Alexis Paljlic, CAOR, Ecole des Mines-ParisTech
Philippe Rekacewicz, cartographe, journaliste
Stéphane Rivoal, maître verrier
Georges Roque, CNRS, EHESS
Marine Royer, PhD candidate, EHESS

Guillaume Saalburg, maître verrier
Damien Schoevaert-Brossault, Université Paris 11
Corinne Soulié, LMMC, ESPCI ParisTech
Felice Varini, artiste
Françoise Vienot, MHNN
Dominique Voynet, Lycée Lucas-de-Nehou

L'École des Arts Déco, membre d'un IDEX et de deux LABEX

Les Initiatives d'excellence (IDEX) sont des projets français de recherche scientifique destinés à « faire émerger en France cinq à dix pôles pluridisciplinaires d'excellence d'enseignement supérieur et de recherche de rang mondial ». Les Laboratoires d'excellence (LABEX) sont des instruments du programme « Investissements d'avenir » de l'État destiné à soutenir la recherche d'ensemble d'équipes sur une thématique scientifique donnée.

IDEX « PSL Research University » (Paris Sciences et Lettres)

www.parissciencesetlettres.org

Paris Sciences et Lettres a l'ambition de devenir rapidement l'une des plus remarquables universités au monde avec une présence internationale forte et une signature commune pour ses publications. PSL rassemble 19 institutions d'enseignement supérieur et de recherche, situées à Paris et en région parisienne (l'École normale supérieure, le Collège de France, l'École de chimie, l'EPSCI, l'École des Arts Déco…) couvrant l'ensemble du champ académique, de l'astrophysique à la création artistique et des mathématiques aux humanités classiques.

LABEX « ICCA »
(Industries culturelles et création artistique, numérique et internet)

www.iccalab.fr

Laboratoire d'idées au cœur des industries culturelles, de la connaissance et de la création artistique, ce Labex réunit des laboratoires de l'université Paris 13 (LabSIC, Centre d'Économie Paris Nord, Laboratoire de droit et de sciences de l'éducation), de Paris 3 (avec l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel et le Centre d'étude sur les images et les sons médiatiques) et de Paris 5 (avec le Centre de recherches sur les liens sociaux) et l'École des Arts Déco.

LABEX « ARTS-H2H » (Arts et Médiations Humaines)

www.univ-paris8.fr/Le-Labex-Arts-H2H

Ce Labex propose d'articuler les recherches en arts (cinéma, arts plastiques, musique, théâtre, danse, littérature, photographie…), en sciences cognitives et en médiations humaines. Quatorze partenaires sont réunis dans ce consortium dont les Arts Déco, Paris 8, le Centre Pompidou, la BnF, les Archives nationales, Universciences, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, le Centre Pompidou Metz, le Centre national des écritures du spectacle de la Chartreuse…

Les Programmes de Recherche d'EnsadLab

Couplant recherche et formation, EnsadLab est constitué de 6 programmes de recherche, d'un programme européen et de deux projets de recherche financés par l'Agence nationale de la recherche, couvrant aussi bien les champs du design que de l'art, tels que le graphisme et la typographie, le design de service, d'objet ou d'espace, les dispositifs interactifs, les espaces virtuels, les nouveaux matériaux, la mobilité.

Les programmes de recherche sont dirigés par des enseignants-chercheurs, enseignants et professionnels offrant un haut niveau d'expertise. Chaque programme implique des étudiant-chercheurs, français et étrangers, sélectionnés par l'École et déjà titulaires d'un Master ou équivalent et, pour certains, inscrits en doctorat, le plus souvent au sein d'institutions de recherche partenaires d'EnsadLab (50 étudiants-chercheurs et 20 enseignants, chercheurs et professionnels renommés).
Pour chacun de ces programmes, l'École développe des partenariats, publics ou privés, avec des universités, des grandes écoles, des entreprises ou encore des laboratoires de recherche.

1. Programme de recherche DESIDEH
   Design, Symbioses et Interactions dans les Espaces Habités

2. Programme de recherche DiiP
   Dispositifs Interactifs et Performatifs

3. Programme de recherche DIVES
   Design d'information, ville et société

4. Programme de recherche EN-ER
   Espace Numérique - Extension de la Réalité

5. Programme de recherche IDM / Sociable Media
   Identités Mobiles - stimuler le sensible, la créativité, l'autonomie, l'empathie

6. Programme de recherche SAIL
   Sciences et Arts des Interactions Lumière-Matière-Couleur

DESIDEH (Design, Symbioses et Interactions dans les Espaces Habités)

Nombre de places d'étudiant-chercheurs à pourvoir en 2014-2015 : 6
La Recherche par le Design du programme DESIDEH propose d'imaginer et d'expérimenter des symbioses et des interactions entre les différents composants des espaces habités de demain, en relation avec l'usager dans sa vie quotidienne (habitat, maison, travail, loisir, santé): les revêtements, la lumière, les parois, l'énergie, la communication, les objets, le mobilier, le vêtement, le textile... Ces travaux d'exploration favorisent une recherche impliquant des entreprises et des écoles de secteurs complémentaires pluridisciplinaires, ceci pour optimiser et révéler de nouveaux champs d'expérimentation. Le design joue alors un rôle de catalyseur entrepreneur.
Une véritable synergie est mise en place entre différents acteurs qui n'ont pas l'habitude de collaborer en amont, les incitant ainsi à créer une symbiose entre matériaux, objets, flux et systèmes constructifs.
Cette approche proposera à l'usager des scenarii de vie en prenant en compte les technologies issues de la physique, de la chimie, de l'informatique et de la biologie, toujours dans une perspective de développement durable.
Les principaux objectifs pour 2014-2015 : publier et présenter sous la forme d'une exposition les travaux de recherche menés depuis le début du programme, mettre en place de nouvelles pistes de recherche avec des partenaires complémentaires.

Mots clés

— Symbioses
— Espaces Habités et Interactions
— Habitat
— Développement durable
— Revêtements du Futur
— Prospective
— Design Catalyseur de l'Innovation
— Utilisateurs

Responsable du programme

Patrick Renaud (designer, professeur École des Arts Déco)

Enseignants et experts associés

Martin De Bie (designer)
Alexandre Fougea (ingénieur Arts et Métiers), École des Mines,
Évelyne Darque-Ceretti, (chercheuse, École des Mines)
Bernard Monasse (chercheur, école des Mines), Membres de l'équipe de François Lequeux (ESPCI),
Benjamin Goffette (ingénieur École des Mines et EnsadLab)

Partenaires Industriels

Groupe Tarkett : Béatrice Mange (vice-président Design)
Anne-Christine Ayed (vice-président Recherche et Innovation et les compétences des équipes du Groupe)
Remi Incourt, (designer)
Groupe Saint-Gobain (partenariat en cours de montage)
Blackbody (partenariat en cours de montage)0.

DiiP (Dispositifs Interactifs et Performatifs)

Exceptionnellement, aucune place ne sera ouverte cette annéepour ce programme de Recherche, les équipes sont au complet. La notion de dispositif prend de plus en plus d'importance dans la création contemporaine, en art comme en design. À la confluence de problématiques artistiques, technologiques et sociétales, les dispositifs comportent nécessairement une dimension opératoire, effective ou potentielle. Celle-ci est d'autant plus concrète qu'il s'agit de dispositifs interactifs voire performatifs, qui se forment en transformant la réalité dans laquelle ils prennent place et à laquelle ils prennent part. Les travaux de ce programme de recherche d'EnsadLab portent sur les modalités de mise en œuvre de la relation opératoire de ces créations avec leur contexte et, en particulier, avec leur(s) public(s). Impliqués dans les développements technologiques les plus prospectifs, outre l'informatique et l'électronique, nos travaux intègrent notamment la vidéo, le son, le texte, la lumière, la robotique et les matériaux. La création d'environnements, d'objets, de contenus et de programmes nous amène à inventer et à modéliser des interfaces spécifiques et signifiantes permettant de donner lieu à des situations interactives et performatives pertinentes dans le cadre de questions
sociétales d'actualité et d'avenir. Ainsi, articulant expérience esthétique, expérience pratique (opératoire) et expérience critique, notre approche nous conduit-elle à travailler, en particulier, à la mise en public ("publications") de problématiques de recherches pluridisciplinaires en partenariat avec des laboratoires (publics et privés) de sciences humaines et sociales comme de sciences dures.
Cinq axes structurent ces recherches, depuis la rentrée 2014 :

Axe 1 - Large Group Interaction
Comment créer des installations interactives pour un grand nombre de personnes (jusqu'à plusieurs centaines) dans un même lieu, afin qu'elles puissent interagir entre elles et sur un dispositif commun ?

Axe 2 - Instruments de lumière
Considérant la lumière comme un nouveau média, il s'agit d'expérimenter et de développer des dispositifs d'interaction en temps réel et en continu avec des éclairages particulièrement réactifs et versatiles, comme ceux à base de leds. L'écriture et le mode de jeu de ces dispositifs les apparentent à des instruments, non pas de musique, mais de lumière.

Axe 3 - Physical media
Associant activité physique corporelle et sciences physiques, nous nous employons à rechercher et à mettre en œuvre de nouveaux matériaux réactifs et contrôlables permettant l'interaction, en prenant en compte leur puissance symbolique et leur capacité à produire des représentations (image, son, lumière).

Axe 4 - Mobilité, récits interactifs en contextes
La notion de récit interactif, associée à l'idée de récit non-linaire ou à accès variables détermine le cadre d'une recherche et d'une mise en pratique autant expérimentale qu'artistique des dispositifs mobiles, en particulier par la prise en compte de leur contexte spatial comme temporel.

Axe 5 - Œuvres à comportements
Plutôt que de considérer le comportement du côté du vivant, il s'agit de l'analyser et de l'imaginer pour des objets, des dispositifs ou des environnements afin de les doter de facultés d'actions et de réactions "vivantes" en rapport avec leur contexte et leur public.

Mots clés

Interactivité, Dispositif, Recherche & Création (R&C), Installation, Performance, Robotique, Mobilité, Interaction design, Design critique, Matériaux, Lumière, Captation, Temps réel, Programmation, Comportement, Contextualisation, Démo, Publication, Impact sociétal

Direction et coordination

— Samuel Bianchini (artiste chercheur)

Chercheurs, enseignants et experts associés

— Emanuele Quinz (séminaire "Behaviors" et coordination de l'axe 5)
— Jean-Louis Boissier (workshop doctoral DiiP/Univ. Paris 8)
— Laure Leroy (référent ingénierie de recherche)
— Francesca Cozzolino (observation, approche anthropologique)
— Didier Bouchon (ingénierie de l'axe 5)
— Dominique Cunin (coordination de l'axe 4)
— Sylvie Tissot (ingénierie de l'axe 4)
— Annie Leuridan (coordination de l'axe 2)
— David Bihanic (visualisation de l'information, coordination de l'axe 1)
— Dominique Peysson (coordination de l'axe 3)

Partenariats

Idex Paris Sciences et Lettres (PSL) ; Labex Arts-H2H ; Labex ICCA ; Université Paris 8 ; Centre Georges Pompidou, Paris ; Laboratoire CHArt (Cognitions Humaine & ARTificielle), Université Paris 8 et Paris 10 ; École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris (ESPCI) ; Espace des sciences Pierres-Gilles de Gennes, Paris ; Fondation Pierres-Gilles de Gennes, Paris ; Forum Vie Mobile ; Fondation Bettencourt Schueller ; Sciences Po, Paris, SPEAP (Programme d'expérimentation en arts et politique et MediaLab) ; Laboratoire d'informatique de Grenoble (LIG) ; Entreprise Orbe, Paris ; Ircam (Institut de recherche et de composition acoustique /musique), Centre Pompidou, Paris ; Iri (Institut de recherche et d'innovation), Centre Pompidou, Paris ; École supérieure des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans ; Entreprise Nodesign, Paris.

Projet ANR COSIMA (Collaborative Situated Media)

Ce projet financé par l'ANR est intégré au sein du programme de recherche. Les objectifs de ce projet collaboratif sont : la mise en œuvre d'une plateforme accessible et interopérable facilitant la mise en place des expériences collectives utilisant des technologies mobiles ; la création de nouvelles expériences participatives ; la production de nouveaux modèles économiques et l'aide au développement de communautés pour la création et diffusion de médias numériques. Ce projet est coordonné pour l'EnsAD par Samuel Bianchini.
Les partenaires : IRCAM (pilotage), EnsAD, Orbe, ID Scènes, No Design, ESBA TALM

Complément d'information sur le contenu du programme :

— http://diip.ensadlab.fr
— samuel.bianchini@ensad.fr

DIVES (Design d'information, ville et société)

Du design comme outil d'action sociale et urbaine

Dans les situations de crise qui caractérisent nombre de nos espaces sociaux et urbains, sont diligentées les expertises du sociologue, du politologue, de l'urbaniste. Dans ces contextes là, le designer ne saurait a priori œuvrer, prétendument démuni pour mettre en œuvre des réponses adéquates. Nous faisons l'hypothèse inverse : plus qu'ailleurs peut-être, les outils de transformation propres au design sont dans ces contextes cruciaux. Mobilisés sur des situations concrètes pour les transformer, intervenant par là même sur les représentations qui les concernent, mettant en jeu de nouvelles modalités de communication, ces outils permettent de donner de nouvelles formes aux lourdes questions qui se posent ici, et de frayer alors le chemin à de nouvelles réponses.

In situ, en collaboration avec des acteurs associatifs œuvrant dans ces situations de crise, l'équipe pluridisciplinaire de recherche DIVES développe des expérimentations afin de mettre à l'épreuve les outils du design, et tenter de prendre la mesure de leur portée.

Dans la poursuite des expérimentations conduites l'année précédente avec les sans-abri de la région de Calais, l'enjeu de cette année est de mettre en œuvre de nouvelles actions de recherche, avec les outils du design, sur des situations de grande précarité. Sur le chemin des « arts politiques » tels que les définit Bruno Latour, ce programme de recherche vise à donner aux étudiant-chercheurs les moyens d'éprouver la portée politique de leurs outils de créateurs. Cet aller-retour entre expérimentations et analyse, entre les terrains de l'expérience et le laboratoire de l'EnsadLab, permet de développer une véritable recherche impliquant constitution et transmission de savoirs. Dans cette perspective, cette année de recherche consistera à concevoir un ouvrage manifeste, consigne des expérimentations développées au sein du programme, mais aussi répertoire d'expérimentations similaires conduites à travers le monde. «Du design comme outil d'action sociale et urbaine» en constituera l'énoncé directeur. Ainsi s'agit-il de défendre que les savoir-faire qui se transmettent dans une école d'art telle que l'Ensad puissent, sur la scène publique, contribuer à outiller la collectivité face à des problèmes ne relevant prétendument pas du champ de l'art et de la création.

Mots clés

Design, Graphisme, Architecture, Politique, Social, Précarité.

Responsable du programme

— Ruedi Baur (designer graphiste)
— Sébastien Thiéry (politologue)

Chercheurs, enseignants et experts associés

— Michel Agier (anthropologue)
— Vera Kockot (sociologue)
— Malte Martin (graphiste)
— Thierry Paquot (philosophe)
— Timothée Collignon (designer graphiste, projet MEDEA)

Partenaires

— Civic City, réseau international de recherche en design
— PEROU, Pôle d'Exploration des Ressources Urbaines
— Plateforme de Service aux Migrants
— Sciences Po Paris (Médialab et IDDRI), projet ANR MEDEA
— Le Laboratoire des Sciences du Climat et l'Environnement (LSCE), projet ANR MEDEA

Rappel des profils recherchés pour les candidatures
Artistes, designers, architectes, chercheurs en sciences sociales.

Projet ANR MEDEA : Mapping Environmental Debates on Adaptation
Le projet MEDEA est intégré dans DIVES. Ce projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche est basé sur la méthodologie innovante de la cartographie de controverses dans le but de comprendre et d'améliorer la manière dont on discute publiquement de l'adaptation au changement climatique.
MEDEA se base sur une articulation disciplinaire originale résultant de la collaboration étroite de trois partenaires : Sciences Po Paris (Médialab et IDDRI) , le Laboratoire des Sciences du Climat et l'Environnement (LSCE) et EnsadLab. Le projet MEDEA se terminera fin 2014. Il est piloté à l'École des Arts Déco par Timothée Collignon, enseignant.

Compléments d'informations sur MEDEA et les partenaires
projetmedea.hypotheses.org

Complément d'information sur le contenu du programme
sebastien.thiery@ensad.fr
ruedi.baur@ensad.fr
labodives.ensad.fr

EN-ER (Spatial Media, Espace Numérique, Extension de la Réalité)

Le programme de recherche Spatial media s'intéresse aux pratiques artistiques dans les espaces numériques. Nous approchons ces espaces comme l'une des premières affirmations de l'émergence d'un media spatial et explorons les implications esthétiques et sociologiques de ce nouveau support artistique.
Nous abordons cette problématique suivant deux axes : l'un historique documentant et étudiant ses pratiques afin de les replacer dans une perspective esthétique et sociale, l'autre prospective explorant et expérimentant les nouveaux usages des ces espaces d'interaction dans le champ de l'art et du design.

Les objectifs 2014-2015 se structurent autour de deux axes
L'axe « Hist3d » – pour Histoire des images de synthèse – va poursuivre l'objectif de collecter un fonds de documents historiques (textuels et vidéos) et de recueillir les témoignages des principaux acteurs de l'informatique graphique en France depuis les années 1970 jusqu'aux années 2000.
Ce corpus raisonné vise à être un outil à destination de chercheurs ou de praticiens : historiens, sociologues, économistes, etc.
L'axe « Espaces Partagés » : depuis quelques années nous assistons à l'émergence d'une nouvelle forme de médiation de l'Internet basée sur la coprésence d'utilisateurs dans des espaces partages en ligne (« mondes virtuels »). Cet axe s'interroge sur la phénoménologie et les usages de ces nouveaux espaces en travaillant autour de deux notions clefs : la coprésence et le partage. La coprésence d'individus sous forme d'avatar (embodiment) et le partage d'acte dans une information spatialisée structure des rapports intersubjectifs qui transforment l'acte de s'informer en une expérience vécue (réalité), émotionnelle (empathie) et sociale (identité). Notre objectif est d'étudier et d'expérimenter ces nouvelles formes de médiation, par la pratique artistique, notamment dans leur hybridation avec les arts vivants, et d'explorer leur usage dans le domaine de l'art et des humanités numériques par le design d'espaces d'interactions (exposition, communication, éducation).

Mots clés

Spatial Media, Interaction, Perception, Monde Virtuel, Espace Numérique, Jeux, Histoire, Image de Synthèse, Animation

Responsable du programme

- François Garnier

Chercheurs, enseignants et experts associés

- Pierre Hénon (responsable de l'axe HIST3D)
- Kari Autio, (Center for Internet Excellence, CIE)
- Alain Berthoz, (professeur émérite, Collège de France)
- Chantal Duchet (professeur, Université Paris 3)
- Panayiotis Kyriakoulakos (professeur, Université d'Egée, Grèce)

Partenaires

- PSL, Paris Sciences et Lettres
- Labex Arts-H2H Arts et médiations humaines
- Labex ICCA Industries culturelles et création artistique
- Collège de France
- IRCAV, Institut de Recherche sur le Cinéma et l'Audiovisuel, Université Paris-3 - Sorbonne nouvelle
- INREV, Image Numérique et Réalité Virtuelle, Université Paris 8
- Paris ACM SIGGRAPH
- Université d'Oulu, Finlande

Rappel des profils recherchés pour les candidatures

L'axe "HIST3D" recrutera un à trois nouveaux chercheurs exploitant son corpus pour analyser les implications esthétiques des nouvelles pratiques artistiques, reconstituer les trajectoires historiques, les enjeux politiques, économiques et industriels de ces nouveaux modes de production. Plusieurs thèmes précis de recherche seront proposés.
L'axe "Espace Partagé" recrutera deux à quatre nouveaux chercheurs souhaitant travaillant sur les espaces partagés en ligne en tant que nouvelles formes de médiations : la production d'expérimentations artistiques, le développement de plateforme-pilote, l'étude des processus perceptifs et cognitifs, l'analyse des problématiques de conservation, de documentation et de diffusion des œuvres.
Des candidatures provenant de disciplines autres que l'art et le design peuvent être envisagées, en particulier celles relevant des sciences de l'informatique et des sciences sociales, des sciences de la communication et de l'éducation, d'historiens ou d'économistes. Les candidatures d'étudiants inscrits par ailleurs en doctorat dans d'autres structures seront privilégiées. Les candidats étrangers non francophones ayant une bonne pratique de l'anglais sont les bienvenus.

Complément d'information sur le contenu du programme

- francois.garnier@ensad.fr
- ener.ensad.fr

IDM / Sociable Media (Identités Mobiles – stimuler le sensible, la créativité, l'autonomie, l'empathie)

Le programme Sociable Media explore les nouveaux rôles, contextes et approches pour le design d'interaction en relation à l'impact social, culturel, éthique des technologies existantes et émergentes. Il contribue aux recherches visant à ré-agencer les qualités des relations entre les individus et avec leurs environnements. Les chercheurs de ce programme s'intéressent particulièrement au développement de la créativité, de l'autonomie et de l'empathie des personnes en agençant leur potentiel de perception, d'expression et de réflexivité.

Les activités relèvent de la recherche exploratoire de design d'après le modèle de la recherche en design d'interaction (Fallman, D., 2008). Dans ce modèle nos projets prennent différentes trajectoires. Ils peuvent produire de la connaissance sur le design, utiles pour les pratiques du design – tel une boucle effectuée dans le modèle de Findeli (Questions hypothèses et conjectures, DRN, Berlin).

La recherche s'appuie sur une connaissance théorique dispensée sous la forme de séminaires. Ils introduisent aux concepts et méthodes de la sociologie, des sciences cognitives, de l'anthropologie, des sciences de l'information et de la communication. Une attention particulière est donnée aux méthodes de recherche par le design par la revue critique de publications sur l'histoire et l'analyse des pratiques de recherche par le design et enfin par la conception de notre propre boite à outils.

Les activités en 2014-2015 seront notamment celles-ci : continuité des projets de recherche en cours ; conception de notre propre boîte à outils pour l'exploration, l'évaluation et la valorisation de nos recherches, y inclus un guide d'introduction à la pratique de la recherche par le design pour les jeunes

praticiens. Les principaux domaines d'application seront notamment : santé et bien-être ; apprentissage et savoirs ; communication interpersonnelle ou communautaire ; action citoyenne (données citoyennes, partage, contribution, débat), édition numérique (digital publishing).

Mots clés
Research through design, Interaction design, Service design ; Reflective practice, Exploratory design research, Design fiction, Design probes ; Usages, Digital technologies, Perception, Expression, Reflexivity, Creativity, Autonomy, Empathy.

Responsable du programme
— Remy Bourganel

Chercheurs, enseignants et experts associés :
— Annie Gentes (maître de conférences, HDR, InfoCom, Telecom Paris)
— Jean-Baptiste Labrune (docteur, HCI, affilié MIT MediaLab)
— Stéphane Hugon (docteur, sociologie des imaginaires, Eranos, CEAQ)
— Nicolas Nova (docteur, HCI, near future lab)
— Interventions d'autres experts en discussion

Partenaires
— Telecom ParisTech
— CEAQ
— CRI
— Inria
— MIT MediaLab (par des contributions individuelles, en workshop, en conférence)
— Cnil (partenaire pressenti)
— Samsung (partenaire pressenti)
— Facebook (partenaire pressenti)
— Dassault systèmes (partenaire pressenti)

Rappel des profils recherchés pour les candidatures

Un assistant de recherche. Il trouvera un apport à ses recherches en contribuant à la réalisation et à l'évaluation des projets en cours, en particulier pour le développement de notre boîte à outils pour l'exploration, l'évaluation et la valorisation de nos recherches, ainsi qu'en support des projets. Profil recherché : master designer / développeur, avec idéalement un solide socle théorique et pratique quant au design et la recherche par le design et un désir d'engager un travail de recherche par le design.

Deux étudiant-chercheurs par le design, proposant un sujet de recherche soutenu par un financement de thèse en phase avec les thèmes du programme. À titre d'exemple, le sujet peut être relatif aux questions des outils ouverts et des formes d'appropriation / personnalisation qu'ils permettent pour la santé et l'éducation notamment, ainsi que sur les formes de stimulation pour ces mêmes sujets.

Complément d'information sur le contenu du programme

— remy.bourganel@ensad.fr
— sociablemedia.ensadlab.fr

SAIL (Sciences et Arts des Interactions Lumière-Matière-Couleur)

Nombre de places d'étudiant-chercheurs à pourvoir en 2014-2015 : 2

L'apparence visuelle d'un objet ou d'un lieu est conditionnée tout à la fois par la lumière, ainsi que par la forme, la texture, la couleur, la brillance et la transparence des matériaux, dont il est constitué. La rencontre de la lumière avec la matière est toujours source d'événements visuels riches en effets lumineux et colorés, survenant au sein de la matière, à sa surface ou aux interfaces matérielles. Le projet de recherche repose ainsi sur la création, la transformation, la modélisation et la simulation, de « matières lumières » innovantes dédiées à la conception et la création d'objets et de lieux d'apparences visuelles variées et modulables dans le temps et l'espace.

Le chercheur-créateur, designer, artiste ou ingénieur, est accompagné dans cette démarche créative par des chercheurs de l'École des Mines Paristech (Centres des matériaux, Centre de mise en forme des matériaux et Centre de robotique…), par des professeurs du lycée des métiers du verre Lucas de Nehou ainsi que par l'Atelier Emmanuel Barrois, entreprise du patrimoine vivant en design verre et lumière. La recherche bénéficie également du soutien de la chaire « Innovation et savoir-faire » de la Fondation Bettencourt Schueller

Mots clés

Sciences, Arts & Design, Lumière, Matière, Couleur, Apparence visuelle, Perception colorée, Matériaux, Poudres et Pigments minéraux, Modélisation, Simulation, CAO, Prototypage Réalité virtuelle et Réalité augmentée

Responsable du programme

— Christian Stenz (physicien HDR, optique, interaction lumière-matière)
— Vonnik Hertig (designer couleur, enseignante de l'École des Arts Déco)
— Nathalie Junod-Ponsard (artiste visuelle, enseignante de l'École des Arts Déco)

Chercheurs, enseignants et experts associés

— Béatrice Avakian (Direction des Études, Mines-Paristech)
— Emmanuel Barrois (entreprise verrière AEB)
— Marie-Hélène Berger (CDM des Mines-Paristech)
— Valérie Bonnardel (NID)

- Patrick Callet (CFC, CAOR des Mines-Paristech)
- Yves Charnay (artiste peintre et coloriste, Ensad)
- Victor Cherubin Grillo (artiste et coloriste, Ensa Cergy-Pontoise)
- Évelyne Darque-Ceretti (CEMEF des Mines-Paristech)
- Philippe Fuchs (CAOR, Mines Paristech)
- Pierre-Damien Huygue (Univ Paris 1 Panthéon Sorbonne)
- Jean-Paul Leclercq (CFC)
- Jean-Pierre Masson (Lycée Lucas de Nehou)
- Jean Mauret (artiste vitrailliste)
- Annie Mollard Desfours (CNRS, CFC)
- Bernard Monasse (CEMEF, Mines-ParisTech)
- Claudine Nika (Lycée Lucas de Nehou)
- Alexis Paljlic (CAOR, Mines-ParisTech)
- Georges Roque (CNRS, EHESS)
- Damien Schoevaert-Brossault (Univ. Paris 11)
- Felice Varini (artiste)
- Françoise Vienot (CRCC, MHNN)

Partenaires
- Chaire de l'innovation & du savoir-faire de la Fondation Bettencourt Schueller
- Atelier Emmanuel Barrois (AEB), entreprise verrière du patrimoine vivant
- Lycée des métiers du verre Lucas-de-Néhou à Paris
- École des Mines-Paristech : CEMEF Centre de mise en forme des matériaux
- CDM Centre des matériaux (CDM) et CAOR Centre de robotique
- Muséum National d'Histoire Naturelle : Centre de recherche sur la conservation des Collections (CRCC)
- Department of Experimental Psychology, University of Winchester, Winchester, GB
- Colour Research Lab Chair, National Institute of Design (NID), Ahmedabad (India)
- Centre français de la couleur (CFC)
- Institut des nanosciences de Paris Institut Lasers et Plasmas
- Institut d'Optique Graduate School

Durée du programme

Deux ans (2013 / 2014 : seconde année)

Rappel des profils recherchés pour les candidatures

Artiste peintre ou sculpteur, graphiste, designer, architecte, titulaire d'un master ayant une expérience dans l'un ou plusieurs des domaines suivants : colorimétrie, psychométrie des couleurs, traitement numérique des images et reprographie, gestion des couleurs. Étudiant en sciences ou ingénieur, titulaire d'un master en sciences des matériaux, en informatique, modélisation et simulation numérique, ou en optique et photonique.

Complément d'information sur le contenu du programme
- info-sail@ensad.fr
- sail.ensad.fr

Vie de l'élève

SÉCURITÉ SOCIALE

L'affiliation à un régime de Sécurité sociale est obligatoire.

Élève non salarié(e)

Vous aurez 17,18 ou 19 ans au cours de l'année universitaire :

— vos parents sont salariés : l'inscription à la Sécurité sociale étudiante est obligatoire (mais gratuite) ;
— vos parents sont commerçants ou exercent une profession libérale : l'inscription à la Sécurité sociale étudiante est obligatoire si vous n'êtes pas couvert par leur Caisse d'assurance maladie.

Vous avez entre 20 et 28 ans au cours de l'année universitaire :

— vous devez vous inscrire à la Sécurité sociale étudiante. Si vous atteignez l'âge limite de 28 ans pendant l'année scolaire : vous bénéficiez du maintien de vos droits de Sécurité sociale pendant 12 mois. Ce délai commence à courir à dater du jour anniversaire, à condition d'en faire la demande auprès de la Caisse de sécurité sociale dont dépend votre domicile.

Élève salarié(e)

Vous pouvez être dispensé du régime étudiant sur présentation, au moment de votre inscription à l'EnsAD, de votre contrat de travail couvrant toute la période scolaire (du 1er octobre au 30 septembre suivant).

Élève marié(e)

Votre conjoint(e) est élève :

— vous devez vous inscrire à la Sécurité sociale étudiante, votre conjoint aussi.

Votre conjoint(e) est salarié(e) :

— vous devez, au moment de votre immatriculation à l'EnsAD, présenter sa carte d'assuré(e) social(e), qui attestera que vous êtes couvert(e) par la Sécurité sociale de votre conjoint(e).

Votre conjoint(e) n'est ni étudiant(e) ni salarié(e) :

— vous devez vous inscrire à la Sécurité sociale étudiante. Votre conjoint(e) bénéficie de votre inscription.

Élève de l'EnsAD d'origine étrangère de moins de 28 ans

Les conditions d'affiliation sont les mêmes que pour les élèves français.
Les élèves étrangers de plus de 28 ans doivent demander une assurance personnelle :
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)
Régimes spéciaux – 173, rue de Bercy 75586 Paris cedex 12
Tél. : 08 20 90 41 75

Élève venant d'écoles étrangères partenaires ou Erasmus invité à un séjour d'études

Vous êtes ressortissant non européen, admis en séjour d'études à l'EnsAD pendant plus de 3 mois et âgés de moins de 28 ans :

— vous devez vous inscrire à la Sécurité sociale étudiante au moment de l'inscription.

Vous pouvez vous inscrire à la Couverture maladie universelle.
Recherchez sur internet le centre d'assurance maladie dont vous dépendez : htpp://www.ameli.fr/1/cpam.html

Affiliation

L'affiliation à la Sécurité sociale s'effectue en même temps que l'inscription à l'EnsAD.
Le montant de la cotisation doit être versé en début d'année scolaire en même temps que les droits d'inscription.

Remboursement

Les prestations sont effectuées par l'intermédiaire de l'un des centres de Sécurité sociale choisi par l'élève lors de son inscription : LMDE ou SMEREP.

Élève diplômé(e)

Vous bénéficiez d'un maintien des droits jusqu'au 31 décembre de l'année de l'obtention de votre diplôme. Toutefois, pour bénéficier du régime général, vous devez vous inscrire à la CPAM de votre résidence dès le 1er octobre de cette même année. Ce régime vous est accordé pour 4 ans.

COUVERTURE SOCIALE, MUTUELLES ET ASSURANCES

Les élèves sont affiliés au régime des étudiants. Leur cotisation, réglée à l'École au moment du paiement des droits d'inscription, est reversée à l'URSSAF. Ils bénéficient de la couverture « accidents du travail » pour les accidents survenus dans les ateliers uniquement. Les élèves peuvent s'inscrire individuellement à la mutuelle de leur choix. Un contrôle médical préventif est organisé pour les élèves de 1re année.
Contact scolarité : sylvie.forestier@ensad.fr
Par ailleurs, l'École a contracté, auprès de la MAIF, une assurance particulière couvrant les risques d'accidents encourus lors de stages et de voyages effectués dans le cadre de la pédagogie. Pour les démarches à effectuer en cas d'accident pendant un stage, se référer au texte de la convention de stage.
Contact stages : Sophie.zouari@ensad.fr

ASSISTANTE SOCIALE (CROUS)

L'EnsAD se partage les services d'une assistante sociale avec l'Ensba.
Louise Fétu, École nationale supérieure des beaux-arts (Ensba)
14, rue Bonaparte 75006 Paris
Uniquement sur rendez-vous.
Tél. : 01 47 03 50 50 , télécopie : 01 47 03 50 57
courriel : louise.fetu@crous.fr

SANTÉ

L'EnsAD n'a pas d'infirmière en permanence.
En cas d'accident, s'adresser à l'accueil, au bureau de la scolarité (bureaux 1.12 à 1.16) ou à la direction des services techniques (bureaux 1.02/1.04) . Des trousses d'urgence sont disponibles aux points suivants : service du personnel, secteurs Design textile, Design vêtement, Sérigraphie, Gravure, Ateliers bois et métal.
Les accidents du travail doivent être déclarés immédiatement au bureau de la scolarité. La déclaration d'accident doit être envoyée sous 48 heures à la Caisse primaire d'assurance maladie.
Le service inter-universitaire de médecine de prévention (45, rue des Saints-Pères 75006 Paris) assure les visites de médecine de prévention des élèves (8 h-17 h) et des consultations sur rendez-vous. Tél. : 01 42 86 21 29.
Les élèves de 1re année doivent obligatoirement passer une visite médicale dans ce service (organisée par le bureau de la scolarité, contact : sylvie.forestier@ensad.fr).

SÉCURITÉ

Un système de sécurité incendie est mis en place en permanence dans l'École. Les élèves sont tenus de répondre immédiatement après le déclenchement de la sirène d'alarme aux consignes d'évacuation des salles de cours et des couloirs selon les plans mis à leur disposition dans les salles et selon les instructions des professeurs et des agents de surveillance. Les projets proposés par les élèves (fêtes, expositions, installations), au sein de l'École, doivent être planifiés et se conformer aux règles de sécurité en vigueur dans l'établissement.

BOURSES

Les élèves français ou étrangers dont les parents déclarent leurs revenus en France et qui ont souhaité obtenir une bourse au titre de l'année 2012-2013, en auront obligatoirement fait la demande directement par voie électronique au CROUS de Paris. Pour l'année 2013-2014, ils devront renouveler cette demande selon les mêmes modalités.
Ainsi, les demandes sont impérativement à effectuer avant fin avril pour l'année scolaire suivante sur : www.crous-paris.fr.
Contact pour les informations complémentaires au sein du bureau de la scolarité : brigitte.guevel@ensad.fr

Bourses départementales

Certains Conseils généraux délivrent des bourses. S'adresser au service des bourses et des prêts d'honneur, au siège du Conseil général du département du domicile.

Bourses de la Fondation Odon Vallet

Elles sont accordées sur critères sociaux et mérite à des élèves, ceux de1re année exceptés. Les candidatures sont présélectionnées par une commission de l'École avant décision de la Fondation Odon Vallet.
Contact au bureau de la scolarité : frédérique.lavie@ensad.fr

Aide de la Ville de Paris aux jeunes créateurs

La Section des arts plastiques, à la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris, accorde un soutien financier à de jeunes plasticiens, vidéastes et photographes de bon niveau pour la réalisation d'un projet ou d'une exposition.
Les demandes doivent être formulées à l'adresse suivante :
Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris
Département de l'art dans la ville
70, rue des Archives 75003 Paris.

LOGEMENT

Résidences universitaires

Une liste des résidences universitaires est disponible dès le 15 janvier, soit au Centre régional des œuvres universitaires et sociales (CROUS), soit par correspondance. Dépôts des dossiers avant le 1er mars. Les dossiers sont cependant acceptés toute l'année, des places étant éventuellement disponibles après désistements.
L'admission est prononcée par le directeur du CROUS, après avis d'une commission paritaire établi selon des critères sociaux et universitaires : htpp://www.crous-paris.fr.
Les résidences gérées par les trois centres régionaux du CROUS, en Ile-de-France, reçoivent des élèves appartenant aux trois académies de Paris :
39, avenue Georges-Bernanos
75231 Paris cedex 05
Tél. : 01 40 51 36 00 – Fax : 01 40 51 36 99
Service aux autres établissements :
Tél. : 01 40 51 55 55 – Fax : 01 40 51 55 56 www.crous-paris.fr
Créteil
70, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil – Tél. : 08 92 25 10 10
Versailles
BP 109 – 78103 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 20 85 00

Logements avec ateliers

Cité internationale universitaire de Paris
17, boulevard Jourdan 75014 Paris
Tél. : 01 44 16 64 00
www.ciup.fr
La Cité dispose d'ateliers d'artistes ouverts de 8 h à 22 h qui sont réservés en priorité aux résidents de la Cité.

Cité internationale des arts
18, rue de l'Hôtel-de-Ville 75180 Paris Cedex 04
www.citedesartsparis.net
La Cité accueille des artistes pour des séjours allant de 2 mois à 1 an (renouvelable une seule fois).

Logements en ville ou en foyers

Une liste de foyers privés, d'internats, de maisons d'étudiants est disponible au service du logement du CROUS.

Autres

Centres internationaux de séjour de Paris (CISP)
17, boulevard Kellermann 75013 Paris
Tél. : 01 44 16 37 01
Mail : reservation@cisp.fr site internet www. cisp. fr
Foyer international d'accueil de Paris (FIAP) Jean Monnet
30, rue Cabanis 75014 Paris
Tél. : 01 43 13 17 00 – www.fiap@fiap-asso.fr

Pour les élèves étrangers notamment invités en séjour d'études à l'EnsAD

Afin de faciliter l'arrivée de ces étudiants étrangers, la Cité internationale universitaire de Paris ouvre son Service d'accueil des étudiants étrangers, structure dédiée aux étudiants étrangers, en particulier les primo-arrivants, dont une antenne sera également installée au CROUS de Paris. L'ensemble de cette opération est financé par la Ville de Paris.
Pendant deux mois, la Cité internationale regroupe en un même lieu les antennes de plusieurs services publics qui traiteront sur place les demandes, permettant ainsi aux étudiants d'effectuer leurs démarches administratives dans de bonnes conditions et de mieux se consacrer à leurs études.
À la Cité internationale, une équipe d'accueillants multilingues (anglais, espagnol, italien, portugais, allemand, arabe, grec, russe et chinois) spécialement formés répondra aux questions liées à la mobilité des étudiants.
En fonction de leurs demandes, les étudiants seront ensuite dirigés vers les services publics présents en continu durant la tenue du service :

- la Préfecture de Police de Paris pour le titre de séjour,
- l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), pour la visite médicale et le visa de long séjour valant titre de séjour,
- la Caisse d'Allocations Familiales de Paris (CAF) pour l'aide au logement,

- la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) pour l'emploi des étudiants étrangers en France,
- la LMDE et la SMEREP, pour l'assurance maladie,
- la RATP, pour les transports en commun,
- Campus France, pour des informations universitaires.

L'équipe permanente du bureau d'accueil des élèves en mobilité de la Cité internationale universitaire de Paris est à votre disposition pour tout complément d'information : www.beam@ciup.fr ou 01 70 08 76 30.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9 h – 17 h. Jeudi : 11 h – 17 h.

CAFÉTÉRIA ET RESTAURANTS UNIVERSITAIRES

Cafétéria

La cafétéria est installée au rez-de-chaussée et au 1er étage du pavillon Vissol situé dans le jardin de l'École.
Elle est ouverte de 9 h à 18 h aux élèves et à tout le personnel de l'École, un service de restauration étant assuré de 11 h à 14 h.

Restaurants universitaires

Ces restaurants sont gérés par le CROUS.
La présentation de la carte d'élève est nécessaire pour l'achat des tickets. Des affiches à l'entrée des restaurants précisent les jours et heures d'ouverture.

Service des restaurants

23, boulevard Jourdan 75014 Paris . Tél. : 01 44 16 64 80 – Fax : 01 44 16 04 07

PROJETS D'ÉLÈVES

Aide aux projets

Les élèves de l'EnsAD et les élèves étrangers accueillis en séjour d'études peuvent bénéficier d'une aide financière (crédits d'études) pour la réalisation de leurs projets pédagogiques. Ces crédits, gérés par la direction des services techniques, sont affectés à chaque secteur en fonction du matériel utilisé et du nombre d'élèves. Aucun achat ou commande ne peut être effectué sans un bon visé par le coordonnateur et remis à la direction des services techniques.

Statut des travaux d'élèves de l'EnsAD et des élèves étrangers accueillis en séjour d'études

Toutes les œuvres réalisées par les élèves, dans le cadre de leur scolarité, sont la propriété de l'École. L'École se réserve tout droit de présentation de ces travaux dans le cadre des expositions ou manifestations qu'elle organiserait dans ses murs ou à l'extérieur.

Au terme de leur scolarité, les élèves peuvent demander à l'École :
— de récupérer le support original ou une copie de leurs travaux ;
— de bénéficier de la propriété intellectuelle de leurs travaux à titre gracieux.
En ce cas, l'élève s'engage à faire figurer la mention :
Nom de l'élève / EnsAD (*cf.* article 39 du *Règlement intérieur*).
Les travaux, réalisés avec le concours d'un partenaire extérieur, doivent faire l'objet, après accord du directeur des études et avant le démarrage du projet, d'une convention entre l'École et le partenaire, précisant le montant des défraiements, les déplacements prévus ainsi que l'usage éventuel du travail réalisé dont toute publication doit obligatoirement porter mention de l'École et du nom de l'élève qui en est l'auteur : EnsAD / nom de l'élève.

REPRÉSENTATION DES ÉLÈVES AUX INSTANCES DE L'ÉCOLE

Conseil d'administration (CA)

Elle s'effectue en deux collèges :
— un collège pour les élèves de 1re et 2e année qui élisent un représentant ;
— un collège pour les élèves de 3e, 4e, 5e année et Cycle de Recherche qui élisent deux représentants.
Trois représentants des élèves sont ainsi élus pour une période d'un an.
Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.
La date des élections intervenant 2 mois après la rentrée scolaire, il est demandé aux élèves de déclarer le plus rapidement possible leur candidature.

Conseil des études et de la recherche (CER)

Elle s'effectue en deux collèges :
— un collège pour les élèves de 1re et 2e année qui élisent un représentant ;
— un collège pour les élèves de 3e, 4e, 5e année et cycle de recherche qui élisent deux représentants.
Trois représentants des élèves sont ainsi élus pour une période d'un an.
Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.

ACCÈS AUX LOCAUX ET AU MATÉRIEL

Locaux

L'École est accessible aux élèves de 9 h à 21 h 45, du lundi au vendredi.
L'ouverture des salles de cours, à chaque étage, est assurée par le service de surveillance.
L'ouverture des ateliers s'effectue sous la responsabilité des assistants techniques.

Matériel

Tous les élèves de l'EnsAD ainsi que les élèves étrangers accueillis en séjours d'études ont accès au prêt de matériel. Toute demande de prêt de matériel doit s'effectuer auprès du service de prêt, de l'assistant technique de l'atelier concerné qui établit un bon de sortie.
Pour les départs à l'étranger, l'École peut demander à l'élève de contracter une assurance couvrant les risques de vol, de dommage ou de remplacement. Tout matériel perdu doit être remplacé à l'identique par l'emprunteur.

Transport de matériel

Sur rendez-vous préalable avec Guy Dessaillen, bureau 2.14. Tél. : 01 42 34 97 80

Accès aux ateliers techniques

Les Ateliers techniques sont placés sous la responsabilité du directeur des services techniques. L'accès aux Ateliers est réservé aux élèves en cours de scolarité ou inscrits en Cycle supérieur de recherche, création et innovation (EnsadLab).
Les élèves devront êtres équipés de leurs EPI (équipements de protections individuelles), comprenant au minimum des chaussures de sécurité, des gants de protection adaptés à l'activité, des lunettes de protection et une protection respiratoire si l'activité le justifie. Les vêtements amples sont à proscrire et les cheveux longs doivent êtres attachés.
Ils sont interdits à toute personne étrangère à l'École.

Impression

Chaque élève dispose d'un compte impression déterminé en fonction de l'année et du secteur d'étude. Le compte permet les impressions noir et blanc et laser couleur. Pour l'utilisation des autres imprimantes (photo, traceur, etc.), chaque élève doit obligatoirement se présenter avec un bon d'impression signé par un enseignant et par la direction technique.

Reprographie

Le service de reprographie se trouve au rez-de-chaussée. Les horaires d'ouverture sont 09h00 / 21h00, toute modification se fait par voie d'affichage.

Informations

Une *Lettre d'information* est disponible sur l'intranet et l'internet de l'École et diffusée à l'extérieur.

Affichage

L'affichage pédagogique, au premier étage, est assuré par la direction des études.
Des panneaux réservés à la communication et aux syndicats se trouvent dans la grande galerie du rez-de-chaussée sur jardin.

STAGES FACULTATIFS ET OFFRES D'EMPLOI

Stages facultatifs

Il est possible d'effectuer des stages non obligatoires pendant sa scolarité ; ils doivent être autorisés par le directeur des études, après avis des enseignants et coordonnateurs concernés.
Ils font l'objet d'une convention tripartite entre l'entreprise, l'École et l'élève.
Enfin, des protocoles d'accord ou conventions sont susceptibles d'être passés chaque année avec diverses entreprises, en France ou à l'étranger.
En cas de litige, l'élève doit en référer à la direction des études.

Offres d'emploi

L'EnsAD reçoit régulièrement des offres d'emploi émanant d'entreprises, d'agences ou d'organismes professionnels. Celles-ci ne font l'objet d'aucune convention particulière et l'élève y répond à titre individuel. Les offres figurent sur le site intranet de l'École, rubrique Espace élève, « offres d'emploi ».

PRIX ET CONCOURS

Prix Da Silva Bruhns

Artiste, membre actif de la SAD (Société des artistes décorateurs), Ivan Da Silva Bruhns (5 janvier 1881 – 7 octobre 1980) a fait un legs à l'EnsAD en 1981.
Conformément à la volonté du testateur, le revenu de ce legs est destiné à la création d'un prix portant son nom, Prix Da Silva Bruhns. Il est décerné annuellement à un élève ou à plusieurs élèves de l'École (semaines pluridisciplinaires de 2e année). Le montant de la dotation varie en fonction des revenus boursiers du legs.

Concours

Des entreprises organisent des concours divers réservés aux élèves. Certains d'entre eux peuvent être traités dans le cadre de la pédagogie, un enseignant étant chargé de l'encadrement du projet. Les modalités de ces concours sont alors définies par une convention préalablement passée entre l'École et l'entreprise. Tout achat de fournitures engendré par la réalisation d'un projet, dans ce cadre, doit faire l'objet d'un bon de commande, visé par l'enseignant responsable et mentionnant le nom du projet auquel il se rattache avant d'être remis à la direction des services techniques (bureau 1.04).
Les élèves peuvent prendre connaissance de ces concours sur l'intranet de l'École.

MANIFESTATIONS EXTÉRIEURES

Expositions et salons

Les expositions sont réalisées par la direction des services techniques, après validation du directeur des études et accord du directeur. La participation à des salons professionnels s'effectue en concertation entre le coordonnateur du secteur et la direction technique, après validation du directeur des études et accord de la directrice.

Festivals

La participation des films de cinéma d'animation, documents multimédias et vidéos aux festivals est gérée par le service de la communication et les enseignants concernés, après validation du directeur des études et accord du directeur.

PORTES OUVERTES

Les Portes ouvertes seront organisées les 23 et 24 janvier 2014. Leur organisation est l'occasion d'un travail collectif, vécu comme un des moments forts de la pédagogie qui associe élèves et enseignants.

RENCONTRES-DÉBATS

Des personnalités dont la diversité illustre l'étendue de la création contemporaine participent aux rencontres-débats des « Atelier de rencontres » le jeudi soir.
D'autres conférences sont organisées, notamment le mercredi soir.

AUTRES ACTIVITÉS

Bureau des élèves (BDE)

Le bureau des élèves de l'EnsAD propose plusieurs types de services : billetterie, coopérative d'achat, offres d'emploi, fanfares, expositions extérieures, organisation de voyages et de soirées. Tél. : 01 42 34 97 42.

Association des anciens élèves (AaeEnsad)

L'Association des anciens élèves de l'EnsAD a été créée en 1911. Elle vise à favoriser les occasions de contact entre les anciens élèves et l'École par le biais de manifestations publiques, colloques

et expositions. Elle élabore un annuaire des anciens élèves dans le but, notamment, de favoriser l'aide à la recherche d'emplois des jeunes diplômés. L'Association décerne, chaque année au cours des Portes ouvertes, un Prix des anciens attribué à un travail particulièrement maîtrisé, représentatif de ce que l'on attend d'un élève de l'École.
L'association est présidée par Laurent Marty de Montereau
Mail : anciens@ensad.fr
Site de l'association des anciens : http://perso.ensad.fr/˜aee/

Vie pédagogique

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE

COORDONNATEURS

Les coordonnateurs forment le collège des coordonnateurs et sont élus par leurs pairs. Dans le cadre de leurs enseignements, de leur secteur ou d'une année, les coordonnateurs ont pour mission :

- d'assurer la concertation et le fonctionnement pédagogique.
- de se tenir informés du travail des élèves et de leurs résultats.
- de mettre en application toute proposition visant à faire progresser les enseignements.

Enseignements transversaux

Expression plastique
Luc Gauthier, artiste peintre

Morphostructure, matière, couleur, lumière, perspective
Nicolas Nemitz, ingénieur

Sciences humaines
Bernard Schira, scénariste

Anglais
Kristine Hoy Jouanne, chercheur en littérature, professeur d'anglais

Enseignements de secteurs

Architecture intérieure
Marc Iseppi, architecte

Art espace
Catherine Strasser, auteur, historienne des arts

Cinéma d'animation
Serge Verny, cinéaste

Design graphique
Gérard Plénacoste, graphiste

Design objet
Patrick Renaud, designer

Design textile et matière
Roland Schar, artiste

Design vêtement
Gilles Rosier, directeur artistique

Image imprimée
Xavier Pangaud, directeur artistique, illustrateur

Photographie / Vidéo
Christophe Bourguedieu, photographe

Scénographie
Annabel Vergne, scénographe

Première année

Laurent Godart, designer.

Responsables de groupe 1re année
Ils sont plus spécialement chargés du suivi pédagogique des élèves par groupe

Groupe 1
Denis Pegaz Blanc, professeur de morphostructure
Christophe Naux, graphiste

Groupe 2
Anne Ferrer, artiste
Mathieu Gaudric, artiste

Groupe 3
Dominique Feintrenie, photographe
Sophie Larger, designer

Groupe 4
Laurent Ungerer, graphiste
Elise Capdenat, scénographe

ENSEIGNANTS

Enseignements transversaux

Anglais
Rebecca Brooks, designer d'intérieur, enseignante en langue
Christine Buckley, enseignante en langue
Geoffrey Finch, traducteur, enseignant en langue
Kristine Hoy Jouanne, chercheur en littérature, enseignante en langue
Audrey Shapiro, enseignante en langue
Christopher Silva, cinéaste, enseignant en langue
Romy Treneer, enseignante en langue
Mathew Staunton, docteur en histoire du livre, enseignant en langue

Expression plastique
Sabine André, artiste plasticienne
Antoine Barjini, artiste plasticien
Jean-Luc Blanc, artiste plasticien
Jean-François Bouillart, artiste plasticien
Nasser Bouzid, artiste plasticien
Giuseppe Caccavale, artiste
Guillaume Dégé, artiste
Patrick Fleury, artiste plasticien, sculpteur
Mathieu Gaudric, artiste plasticien
Luc Gauthier, artiste plasticien
Didier Ghislain, artiste plasticien
Rémi Hamoir, artiste plasticien
Iris Levasseur, artiste plasticienne

Catherine Lévêque, artiste plasticienne
Philippe Parodi, sculpteur
Jean-Jacques Rullier, artiste plasticien
Françoise Roy, artiste graveur
Lionel Sabatté, sculpteur
Marc Tanguy, artiste plasticien

Français
Véronique Teyssandier

Morphostructure
Laurent Godart, designer
Martin Gautron, professeur en morphostructure
Nicolas Nemitz, ingénieur
Xavier Miclet, professeur de morphostructure
Denis Pegaz-Blanc, professeur de morphostructure

Couleur/matière
Lauriane Beaunier, designer couleurs et matières
Françoise Couvez, architecte DPLG, coloriste
Vonnik Hertig, designer couleur
Blandine Lelong-Bontour, coloriste
Aurélie Mathigot, artiste
Philippe Roaldès, designer-coloriste

Lumière
Gérald Karlikow, designer lumière
Nathalie Junod-Ponsard, artiste lumière

Perspective
Sophie Cambrillat, architecte
Perrine Belin, architecte
Emmanuelle Sainte Fare Garnot, chef de studio, graphiste
Yann Mercier, designer

Sciences humaines et histoire de l'art
Anna Bernagozzi, journaliste
Jean-Michel Bertrand, historien de l'esthétique
Francesca Cozzolino, anthropologue
Alain Cueff, historien de l'art
Stéphane Degoutin, artiste et chercheur
Benjamin Delmotte, lecteur de scénario (CNC, Studiocanal), rédacteur
Lucile Encrevé, historienne des arts
Patrick Jeannes, artiste plasticien
Catherine Strasser, auteur, historienne d'art
Paul Sztulman, théoricien de l'art

Première année

Sabine André, peintre et sculpteur
Laurent Batard, graphiste
Lauriane Beaunier, designer couleurs et matières
Perrine Belin, architecte
Vadim Bernard, designer multimédia
Yann Bernard, artiste constructeur
Jean-Luc Blanc, artiste plasticien
Isabelle Daëron, designer
Stéphane Degoutin, artiste et chercheur
Benjamin Delmotte, enseignant en philosophie
Alexandra Devaux, designer couleur
Francis Dumas, graphiste
Elise Capdenat, scénographe
Lucile Encrevé, historienne des arts
Dominique Feintrenie, photographe
Anne Ferrer, artiste
Maxime Fittes, graphiste
Mathieu Gaudric, artiste plasticien
Luc Gauthier, artiste peintre
Ghislain Didier, artiste plasticien
Laurent Godart, designer
Roxane Jubert, graphiste/typographe, enseignant-chercheur, historienne du graphisme
Nathalie Junod Ponsard, artiste, chercheur
Gérald Karlikow, designer lumière
Sophie Larger, designer
Blandine Lelong, designer textile, coloriste
Iris Levasseur, artiste plasticienne
Pascale Lion, architecte d'intérieur
Laurent Mercier, graphiste
Xavier Miclet, professeur en morphostructure
Christophe Naux, graphiste
Thierry Nava, photographe
Nicolas Nemitz, ingénieur
Philippe Parodi, sculpteur
Denis Pégaz-Blanc, professeur en morphostructure
Gérard Plénacoste, graphiste
Philippe Roaldès, designer-coloriste
Lionel Sabatte, sculpteur
Paul Szultman, théoricien de l'art
Laurent Ungerer, graphiste
Marc Tanguy, artiste plasticien

ENSEIGNEMENTS SPÉCIALISÉS

Architecture intérieure
Perrine Belin, architecte DPLG
Pierre van den Berg, architecte
Françoise Couvez, architecte DPLG, coloriste
Jean-Charles Chaulet, architecte d'intérieur, infographiste
Catherine Frenak
Stéphane Degoutin, artiste et chercheur
Marc Iseppi, architecte
Charlotte Lardinois, architecte d'intérieur
Pascale Lion, architecte d'intérieur
Frédéric Mialet
Sylvestre Monnier, architecte
Denis Montel, architecte designer, responsable RDAI
Mizza Mucciarelli, maquettiste, architecte
Kevin Sourivong infographiste

Art espace
Élisabeth Ballet, artiste plasticienne
Jean-Luc Blanc, artiste plasticien
Alain Cueff, historien des arts
Alain Declercq, artiste
Patrick Jeannes, artiste plasticien
Sébastien Gouju, artiste invité
Christian Rondet, graphiste
Catherine Strasser, auteur, historienne de l'art
Marc Thébault, artiste plasticien

Cinéma d'animation
Robert Bennett, mime et acteur
François Colou, designer d'animation
Agathe Courtin, bruiteuse
François Darrasse, réalisateur
Benjamin Delmotte, lecteur de scénario (CNC, Studiocanal), rédacteur
Sébastien Laudenbach, réalisateur
Pascal Lemaire, assistant réalisateur
Florence Miailhe, réalisatrice en animation, peintre
Christian Rondet, graphiste
Pierre-Antoine Signoret, ingénieur du son
associé au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris
Georges Sifianos, réalisateur
Fabienne Vansteenkiste, infographiste 3D
Serge Verny, cinéaste

Design graphique
André Baldinger, graphiste
Laurent Batard, graphiste
Ruedi Baur, graphiste
Dirk Behage, graphiste
Vadim Bernard, designer graphique en mouvement

Nasser Bouzid, artiste plasticien
Timothée Collignon, concepteur et réalisateur multimédia
François Colou, designer d'animation
Françoise Courbis, graphiste
Francesca Cozzolino, anthropologue
Francis Dumas, graphiste
Maxime Fittes, graphiste
Roxane Jubert, graphiste-typographe, chercheuse
Laurent Mercier, graphiste
Philippe Millot, graphiste
Benoît Montigné, graphiste
Gérard Plenacoste, graphiste
Emilie Rigaud, graphiste
Christian Rondet, graphiste
Laurent Stosskopf, graphiste
Laurent Ungerer, graphiste
Toan Vu-Huu, graphiste

Design objet
Cyril Afsa, designer
Agnes Audras, illustratrice
Lucilee Bach, art consulting
Anna Bernagozzi, théoricienne du design
Martin De Bie, designer
Christophe Bigot, designer
Patrick Blot, architecte et designer
Françoise Courbis, graphiste
Florence Doléac, designer
Fabrice Dusapin, architecte
Pierre Favresse, designer
Alexandre Fougea, ingénieur
Laurent Godart, designer
Roxane Jubert, graphiste
Bernard Justin, designer
Sophie Krier, designer
Catherine Lévêque, artiste
Sophie Larger, designer
Mathieu Lehanneur, designer
Patrick Renaud, designer

Design textile et matière
Jean-François Bassereau, ingénieur matière
Lauriane Beaunier
Blanche Cheffre
Laurence Courot
Lucile Encrevé, historienne des arts
Antonin Fourneau, artiste
Michel Garcia, professeur de teintures naturelles
Marie-Hélène Guelton
Daniel Henry, expérimentations textiles

Vonnik Hertig, designer couleur
Maud Jarnoux, graphiste textile
Nathalie Junod Ponsard, artiste visuelle, chercheur
Blandine Lelong-Bontour, designer textile, coloriste
Catherine Lévêque, artiste plasticienne
Pascale Lion, architecte d'intérieur
Sylvie Mégret, designer textile maille, présidente du Syndicat National des Designer Textile
Aurélie Mossé, designer, chercheur, textiles du futur, matériaux innovants
Jean-Pierre Ollier, brodeur
Isabelle Rodier-Clergue, designer textile et couleur
François Roussel
Roland Schar, graphiste, artiste plasticien
Orsina Visconti, créatrice de textiles

Design vêtement
Blanche Cheffre
Catherine Corcier, styliste
Farid Chenoune, auteur, historien de la mode
Jayne Cure, professeur de marketing
Joël Dages, créateur casual wear
Anne Ferrer, artiste plasticienne
Jocelyne Imbert, designer et chef de projet
Odile Léonard, designer
Gaël Mamine, historien, commissaire d'exposition
Guénolée Milleret, auteur, historienne des arts
Léa Peckre, créateur de mode
Vincent Richard de la Tour, designer
Gilles Rosier, directeur artistique

Image imprimée
Sabine André, artiste plasticienne
Agnès Audras, photographe et illustratrice
Serge Bloch, graphiste
Jean-François Bouillart, graphiste
Laurent Corvaisier, illustrateur
Katy Couprie, illustratrice
Alain Cueff, historien des arts
Guillaume Dégé
Luc Gauthier, artiste peintre
Frédéric Houssin, directeur artistique
Iris Levasseur, artiste plasticienne
Hiroshi Maeda, graphiste
Frank Maindon, spécialiste chromatique informatique
Laurent Mercier, graphiste
Christophe Naux, graphiste
Xavier Pangaud, directeur artistique, illustrateur
Denis Pérus, sérigraphe
Françoise Roy, artiste graveur
Paul Sztulmann, théoricien de l'art
Toan Vu-Huu, graphiste

Photo / Vidéo
Marc Aufraise, historien
Christophe Bourguedieu, photographe
Giuseppre Caccavale, artiste
Christian Courrèges, photographe
Brice Dellsperger, artiste
Dominique Feintrenie, photographe
Henri Foucault, artiste
Céline Gailleurd, enseignante et cinéaste
Clarisse Hahn, artiste
Hopi Lebel, artiste
Florence Paradeis, artiste
Julie Jones, historienne de l'art
Thierry Nava, photographe
Jean-Claude Pattacini, photographe
Gérard Perron, photographe
Nora Philippe, cinéaste, productrice
Jean-Jacques Salvador, photographe
Unglee, artiste

Scénographie
Élise Capdenat, scénographe
Benjamin Delmotte, enseignant en philosophie
Gérard Karlikow, designer lumière
Brice Leboucq, compositeur
sound designer, concepteur d'événements
Jean-Yves Manoury, scénographe
Claude Nessi, scénographe
Raymond Sarti, scénographe
Bernard Schira, scénariste
Emmanuelle Thierry, infographiste,
scénographe, enseignante au centre
de formation des techniciens du spectacle
Annabel Vergne, scénographe.

CYCLE SUPÉRIEUR DE RECHERCHE (ENSADLAB)

Directeur de la Recherche
Emmanuel Mahé

Recherche
Catherine Renoux, assistante Direction
Christophe Pornay, régisseur EnsadLab

Enseignants et chercheurs EnsAD, responsables des programmes de Recherche
Ruedi Baur, graphiste (programme de Recherche « DIVES »)
Anna Bernagozzi (programme Européen « IC-IC »)
Samuel Bianchini, artiste, enseignant-chercheur, docteur en arts (programme de Recherche « Reflective Interaction »)

Remy Bourganel, animateur en recherche (programme de Recherche « Sociable Media »)
Antonin Fourneau, artiste, enseignant EnsAD (programme de Recherche émergent « Art&Design orienté jeu »)
François Garnier, réalisateur (programme de Recherche « Spatial Media EN-ER »)
Vonnik Hertig, designer couleur (programme de Recherche « SAIL »)
Nathalie Junod-Ponsard, artiste visuelle (programme de Recherche « SAIL »)
Patrick Renaud, designer (programme de Recherche « DESIDEH »)
Christian Stenz, physicien, docteur ès sciences (programme de Recherche « SAIL »)
Sébastien Thierry, politologue, Dr Sciences Politiques (programme de Recherche « DIVES »)

Autres enseignants EnsAD et experts, responsables d'activités transverses, de projets de recherche ou d'axes dans les Programmes de Recherche

Jean-François Bassereau, HDR, génie civil (secteur Design Textile, projet de recherche)
Didier Bouchon, ingénieur (programme de Recherche « Reflective Interaction »)
Timothée Collignon, designer graphique (projet de recherche ANR « MEDEA »)
Francessca Cozzolino, Ph.D Anthropologie sociale et Histoire de l'art, chercheur associé au centre d'anthropologie de l'écriture de l'EHESS à Paris
Dominique Cunin, artiste, doctorant Arts Plastiques (programme de Recherche « Reflective Interaction »)
Martin De Bie, designer (programme de Recherche « DESIDEH »)
Thierry Fournier, artiste curator (programme de Recherche émergent « Exposer au numérique – muséographie et centres d'art »)
Dominique Gonin-Peysson, Ph.D, chercheur en art et science (programmes de Recherche « Reflective Interaction » et « DESIDEH »)
Lucile Haute, doctorante en arts plastiques (missionnée pour la valorisation de la Recherche)
Jean-Baptiste Labrune, Ph.D, Computer sciences, Anthropologie, chercheur associé au MIT (séminaire doctoral EnsadLab, programmes de Recherche « DESIDEH » et « Reflective Interaction »)
Annie Leuridan, artiste (programme de Recherche « Reflective Interaction »)
Aurélie Mossé, chercheur en design (Secteur Design Textile, projet de recherche)
Emanuele Quinz, Ph.D, Histoire de l'Art, Université Paris 8 (séminaire du programme de Recherche « Reflective Interaction »)
Georges Sifianos, Ph.D (secteur Cinéma d'animation)
Serge Verny, Ph.D, Arts et sciences de l'art (projet de recherche Labex ICCA)

Autres enseignants, experts associés aux programmes de Recherche (non exhaustif)

Kari Autio, CIE
Béatrice Avakian, Ecole des Mines-Paristech
Anne-Christine Ayed, Vice-président Recherche et Innovation du Groupe Tarkett
Emmanuel Barrois, maître verrier
Alain Berthoz, Professeur au Collège de France
Jean-Louis Boissier, artiste curator, Professeur émérite, Paris 8
Valérie Bonnardel, NID
Patrick Callet, École Centrale de Paris
Yves Charnay, artiste
Marie-Hélène Chopinet, Saint-Gobain Recherche
Yann Creac'h, informaticien
Carlos Cruz-Diez, artiste
Evelyne Darque-Ceretti, CEMEF, Ecole des Mines Paris Tech
Annie Mollard Desfours, CNRS, CFC
Amédée Djemai, Ecole des Mines-ParisTech

Alexandre Fougea, ingénieur Arts et Métiers
Philippe Fuchs, CAOR, Ecole des Mines ParisTech
Christophe Gauvin, Lycée Lucas de Nehou
Annie Gentes, PhD, Professeur à Telecom Paris Tech, Sciences info-com
Bernard Gratuze, IRAMAT-CNRS
Samuel Grange, sémiologue
David Guez, artiste
Pierre Hénon, ACM Siggraph
Stéphane Hugon, PhD, laboratoire CEAQ, docteur, sociologie de l'imaginaire
Rémi Incourt, designer
Cristobal Karich, designer industriel
Vera Kockot, sociologue, HEAD Genève
Jean-Paul Leclercq, CFC
Ludvik Leiber, LMMC, ESPCI Paris Tech
Laure Leroy, Enseignante-chercheuse en informatique, Université Paris 8
Béatrice Mange, Vice-président Design, Groupe Tarkett
Jean-Pierre Masson, Lycée Lucas de Nehou
Jean Mauret, artiste vitrailliste
Bernard Monasse, chercheur, CEMEF, Ecole des Mines ParisTech
Claudine Nika, Lycée Lucas de Nehou
Sophie Novez, LMMC, ESPCI ParisTech
Alexis Paljlic, CAOR, Ecole des Mines-ParisTech
Philippe Rekacewicz, cartographe, journaliste
Stéphane Rivoal, maître verrier
Georges Roque, CNRS, EHESS
Marine Royer, PhD candidate, EHESS
Guillaume Saalburg, maître verrier
Damien Schoevaert-Brossault, Université Paris 11
Corinne Soulié, LMMC, ESPCI ParisTech
Felice Varini, artiste
Françoise Vienot, MHNN
Dominique Voynet, Lycée Lucas de Nehou

ESPACES TECHNIQUES

Ateliers techniques de soutien pédagogique
L'accès des ateliers est réservé à la réalisation de travaux pédagogiques et l'élève est tenu de respecter les horaires d'ouverture.
Le planning des ateliers comprend :
- Des plages horaires définies dans le cadre des cours sous la responsabilité des enseignants,
- Des plages horaires libres pour lesquelles l'élève doit prendre rendez-vous auprès de l'assistant technique, après accord de l'enseignant concerné,
- Des plages horaires réservées aux activités de formation continue.

L'admission est subordonnée au nombre de places disponibles.
Les élèves devront être équipés de leurs EPI (équipements de protections individuelles), comprenant au minimum des chaussures de sécurité, des gants de protection adaptés à l'activité, des lunettes de protection et une protection respiratoire si l'activité le justifie. Les vêtements amples sont à proscrire et les cheveux longs doivent êtres attachés.
Les équipements sont mis à disposition sous la responsabilité de l'assistant en charge de l'atelier. Les locaux doivent être restitués en l'état, le travail devant cesser un quart d'heure avant la fermeture de l'atelier. L'accès est interdit aux personnes étrangères à l'École.

Représentants des ateliers
Serge Foutrier-Bielakoff
Jerome Gensollen

Responsables d'ateliers

Animation
Frédéric Mocellin

Bois
Alain Brouard
Jean-François Dubernard

Design graphique
Jean-Pierre Archetti

Maquette-plasturgie
Serge Foutrier-Bielakoff

Gravure
Luc Guérin

Recherche Informatique 3D, AII, vidéo
Christophe Pornay

Maquettes - morphostructure
Jean-Pierre Perayche

Métal
Pascal Autissier

Moulage
Sébastien Gadenne

Photo
Marco Bellini, Jean-François Fourmond, Olivier Gade

Pré-presse
Pierre-Nicolas Floch, Patrick Verbeque

Scénographie
Jean-François Losson, Nicolas Bieganski

Sérigraphie
Jérôme Martin
Pascale Solnais-Lagautrière

Textile impression
France Beuque, Catherine Podsadny

Textile tissage
Isabelle Richard

Textile maille
Clément Assoun

Vêtement
Sabrina Blaise

Plateau tournage
Pierre-Yves Dougnac

Vidéo
Jérôme Gensollen

Services techniques

Design graphique
Jean-Pierre Archetti

Impression
Nicolas Voireau

Matériauthèque
Isabelle Rouadjia

Reprographie
François Beau

Prêt matériel photo/vidéo
Hervé Mouchon

Prêt matériel audiovisuel
Jean-Marc Leclercq

Achats des fournitures d'études
Annick Marouzé

Surveillance, accueil et assistance aux enseignants

Chef du service intérieur
Corinne Parnas

Gardien / chauffeur
Jean-Claude Édouard

Accueil, standard
Myriam Mert

Responsables étages
Yolaine Abenaqui, Dany Brigitte, Manuela Erambert

Agents
Hasna Ben Saïd, Karim Benrehail, Houcine Djebali,
Huguette Regna, Marc-Eric Fonrose

BIBLIOTHÈQUE

Ouverte toute la semaine en continu, la bibliothèque vous offre un bel espace confortable, au cœur de l'École, pour travailler, vous informer, faire une pause…

Livres, films, revues, travaux d'élèves, réalisations graphiques… vous y trouverez plus de 20 000 documents couvrant toutes les disciplines enseignées à l'École. La plupart sont en libre accès et disponibles pour le prêt à domicile.
Les collections multimédia de la bibliothèque suivent au plus près l'actualité de la création, des innovations technologiques et des nouveaux matériaux. Elles vous offrent une ouverture à la culture et à la connaissance du monde.
La bibliothèque vous donne également accès (sur place ou à distance) aux photographies numérisées des grands projets, aux mémoires de quatrième année et à de nombreuses ressources en ligne : articles, films, bases de données, etc.
À la bibliothèque, vous trouverez encore des conseils de lecture, des aides à la recherche documentaire, des idées…

Horaires

- 9 h – 21 h du lundi au jeudi,
- 9h – 18h le vendredi et pendant toutes les petites vacances.
- Juillet et septembre : 9 h – 17 h
- Fermeture un lundi sur deux de 9 h à 11 h 30
- Fermeture annuelle : août et vacances de Noël.

Ateliers d'aide à l'expression
L'écrit n'est pas votre point fort ? Vous manquez de confiance à l'oral ? Pour vous aider à surmonter vos problèmes d'orthographe, de rédaction et d'expression, la bibliothèque vous propose des ateliers individualisés.

- Séances individuelles d'une heure.
- Pour tous les volontaires, quelle que soit l'année d'études.
- Horaires et nombre de séances au choix.
- Inscriptions sur le planning à l'accueil de la bibliothèque.

Règlement

Le règlement de la bibliothèque est intégré au règlement intérieur de l'EnsAD, que chaque élève doit consulter sur l'intranet.
Équipe

- Conservatrice : Catherine Geoffroy
- Informatique documentaire : Christophe Thomas
- Gestion du catalogue. Mémoires : Léone Dervoust
- Films. Journaux et revues : Agnès Krief
- Photothèque. Grands projets. Archives de l'École : Lydia Mazars
- Maintenance des collections : Lucette Diamin
- Prises de vue : Laurence Sudre

MATÉRIAUTHÈQUE

Partie d'un fond ciblé sur les textiles, l'ancienne tissuthèque a désormais élargi son champ d'investigation devenant ainsi matériauthèque.
La vocation de ce lieu est d'offrir une documentation d'échantillons matériels dotés d'une signalétique descriptive ainsi qu'un carnet d'adresses fournisseurs. La classification de quelque 4 500 échantillons repose sur des critères croisés d'aspects, de procédés et d'usages. Liée aux enseignements, la matériauthèque a également établi, via l'Intranet, une série de documents pédagogiques intitulés « infos matériaux ».

Responsable de la matériauthèque
Isabelle Rouadja

LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE À L'INTERNATIONAL

L'ouverture et la confrontation à des capacités d'innovation et de création dans un contexte culturel étranger sont des données essentielles et prioritaires dans la construction d'un avenir professionnel. Ces réalités gouvernent les orientations et les activités des partenariats internationaux menés par l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs qui entend susciter et favoriser les rencontres autour des actualités et des problématiques de l'enseignement dans les domaines du design et des arts visuels.
Les relations internationales englobent ainsi un large ensemble d'activités de workshops menés sur des thèmes de recherche particulièrement innovants, d'expositions ou de publications de conférences propices à renforcer les programmes pédagogiques inscrits dans une démarche d'échanges, de réflexion, et de production artistique.
Elles se déploient sur l'ensemble du monde en partenariats pour l'Europe avec le programme Erasmus + ; en échanges annuels avec les pays tels que les États-Unis, la Corée, le Japon, l'Australie, la Nouvelle Zélande ainsi qu'avec les pays émergents comme le Brésil, la Chine, l'Inde, l'Argentine.
L'École dans cette intention a construit différents types de partenariats.
Le premier groupe concerne les partenariats menés avec des associations internationales telles qu'Elia, l'ICSID, Art accord et depuis mai 2008 avec Cumulus, qui sont propices aux échanges, à l'enseignement et à la recherche, aux rencontres avec d'autres institutions.
Le second type de partenariat est lié à la mobilité des élèves et des enseignants. Ces partenariats offrent l'avantage de permettre aux élèves l'accès à des activités mondiales et à une pédagogie complémentaire.

La mobilité internationale

Ces mobilités en séjour d'études ne sont pas obligatoires mais elles sont favorisées.
L'École offre, ainsi, à ses élèves à la possibilité, dans le cadre du cursus, d'élargir leur perception à d'autres modèles de formation, de se confronter à de nouvelles cultures et à de nouveaux enjeux économiques et sociaux.
L'École encourage les échanges et les collaborations de ses étudiants et enseignants avec divers établissements. Dans ce but, elle développe les actions suivantes :

- Organisation de voyages pédagogiques (obligatoires pour tous les élèves de 3e année) sur des thèmes choisis par chaque secteur de formation
- Séjour d'études dans les institutions partenaires intégré au cursus de 4ème année (bourses au mérite pour près de 84 élèves de l'École en 2014-2015)

- Stages en entreprises à l'étranger intégré au cursus de l'École (bourses au mérite pour ces stages dont une vingtaine réalisés en 2014- 2015 dans des entreprises nord américaines, mais aussi en Europe, au Japon.
- Organisation de workshops et d'expositions, d'observatoires sur le développement durable, de conférences (avec les universités de Prague, de Téhéran, de Kyoto, d'Hambourg, de New York, d'Argentine, de Nouvelle Zélande de Xi'an de Pékin, d'Hangzhou…)

Chaque élève de l'École a ainsi au moins une expérience internationale au cours de sa formation.
L'École des Arts Déco participe au programme Erasmus Plus et bénéficie d'aides ponctuelles du programme européen d'échanges, de fondations ou de collectivités pour les mobilités internationales de ses élèves.
Dans une recherche de parité avec les écoles partenaires (98 dont 66 en Europe) l'École accueille au total environ 15 % d'étrangers parmi ses étudiants et étudiants chercheurs dans ces programmes d'échanges.
L'accueil en séjour d'études des étudiants étrangers dans le cadre des partenariats académiques.
Les séjours d'études à l'École des Arts Déco sont proposés prioritairement aux étudiants des écoles partenaires. Des candidatures spontanées venues d'écoles non partenaires, sont également acceptées au 1er ou 2e semestre de l'année scolaire.
La décision de l'admission des candidats à un séjour d'études est déterminée par les équipes enseignantes de chaque secteur de l'École.
Cette sélection a lieu pour les 2 semestres une seule fois par an. Les candidatures à un séjour d'études à l'École doivent être soumises au responsable des relations internationales par les responsables des écoles partenaires ou par l'élève lui-même, s'il s'agit d'une candidature spontanée, avant la date limite du 15 mai de chaque année.
Les élèves étrangers qui bénéficient d'un séjour d'études à l'École, soit dans le cadre d'un partenariat, soit de celui d'un échange Erasmus, ne pourront conformément à l'Article 53 relatif aux « Élèves étrangers en échange » – chapitre VI du *Règlement intérieur* de l'École – « se présenter aux concours d'entrée de 2e et 4e année de l'École ni prétendre accéder au diplôme de l'École ».
L'École ne délivrant pas de diplôme universitaire, les élèves étrangers en séjour d'études accueillis à l'École ne peuvent prétendre à l'obtention d'un tel diplôme. Les élèves étrangers en séjour d'études pourront bénéficier d'un certificat attestant de l'obtention de leurs crédits ECTS.
Ils sont admis généralement admis en 4e année pour la durée d'un semestre complet et auront ont accès aux studios d'expression plastiques.

CONTACTS

88 partenariats académiques (séjours d'études, workshops, expositions)

EUROPE (56)

Allemagne (9)

- Kunsthochschule, Berlin-Weissensee, Hochschule für Gestaltung www.kh-berlin.de
- Universität der Künste, Berlin - www.udk-berlin.de
- Hochschule für Technik, Stuttgart - www.fht-stuttgart.de
- Staatliche Hochshule für Gestaltung Karlsruhe - solaris.hfg-karlsruhe.de
- Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hambourg - www.hv.haw-hamburg.de
- Fachhochschule Bielefeld - www.fh-bielefeld.de

- Hochschule für Bildende Künste Braunschweig - www.hfbk-dresden.de
- Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, Deltmod www.hs-owl.de/fb1
- Hochschule für Gestaltung, Offenbach - www.hfg-offenbach.de
- Hochschule Hannover - www.hs-hannover.de/international
- Hochschule für Bildende Künste Dresden - www.hfbk-dresden.de
- Fachhochschule Dortdmund - www.fh-dortmund.de

Autriche (2)

- Graz University of Technology - www.Tugraz.at/international
- Academy of Fine Arts, Vienna - www.akbild.ac.at

Belgique (5)

- École nationale supérieure des arts visuels La Cambre, Bruxelles www.lacambre.be
- École de recherche graphique (ERG), Bruxelles - www.erg.be
- École supérieure des arts Saint-Luc de Liège- www.saintlucliege.be
- Hogeschool, Gent - www.hogent.be
- School of Arts de Bruxelles (LUCA) - www.arba-esa.be/fr/home.php

***Danemark** (2)*

- Danmarks Design Skole, Copenhague - www.dkds.dk
- Kolding School of Design, Kolding - www.designskolenkolding.dk

Espagne (4)

- Facultad de Bellas Artes, Universidad, Barcelone - www.ub.es
- Ramon Llul University (ESDI) Barcelone - www.esdi.es
- Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia - www.easdvalencia.com
- Institut del Teatre, Barcelone (scénographie) - www.diba.es/teatre

Estonie (1)

- Estonian Academy of Arts, Tallinn - www.artun.ee

Finlande (2)

- Polytechnic of Design, Lahti - www.lamk.fi
- Aalto University of Art Design and Architecture, Helsinki - www.taik.fi/

Grèce (1)

- University of Aegan - www.aegean.gr/international
- Athens School of Fine Arts - www.asfa.gr

Hongrie (1)

- Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest - www.mome.hu

Italie (5)

- Politecnico, Milan - www.polimi.it
- Free University of Bozen, Bolzano - www.unibz.it
- Accademia di Belle Arti, Roma - www.accademiabelleartiroma.it
- Isia urbino, lstituto Superiore per le lndustrie Artistiche, Urbino, Italy www.isiaurbino.it
- Accademia di Belle Arti di Bologna - www.ababo.it
- Accademia di Belle Arti di Bari - www.accademiabellearti.it

Norvège (1)

— Volda University College, Norvège www.hivolda.no

Pays-Bas (5)

— Hogeschool Willem de Kooning Academy, Rotterdam - www.wdka.hro.nl
— Design Academy, Eindhoven - www.designacademy.nl
— Avans Hogeschool, University of Applied Sciences - emaildisclaimer.avans.nl
— Royal Academy of Art - www.kabk.nl
— Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam - www.rietveldacademie.nl/nl/

Pologne (3)

— Académie des beaux-arts de Cracovie - www.asp.krakow.pl
— Academy of Fine Arts in Warsaw www.official website

Portugal (3)

— Faculdade de Belas Artes da Universidade de Porto - /www.fba.up.pt/
— ESMAE & Instituto Politécnico Do Porto - www esmae-ipp.pt
— Universidade de Lisboa - www.fba.ul.pt/

République tchèque (2)

— Académie d'Art, d'Architecture et de Design, Prague - www.vsup.cz
— Film and Tv School of Academy of Performing Arts (FAMU), Prague http://www.famu.cz/eng

Roumanie (1)

— National University of Cinema and Film, Bucarest - www.unatc.ro/erasmus

Royaume-Uni (7)

— Central Saint-Martins College of Art and Design, Londres - www.csm.arts.ac.uk
— Chelsea College of Art and Design, Londres - www.chelsea.arts.ac.uk
— London College of Fashion, Londres - www.fashion.arts.ac.uk
— Edinburgh College of Art, Edimbourg - www.eca.ac.uk
— Ravensbourne University, Londres - www.rave.ac.uk/
— Leeds College of Art and Design, Leeds - www.leeds-arts.ac.uk
— Design School Faculty of Art, Design & Architecture, Kingston University, Londres www.fada.kingston.ac.uk/al/architect

Slovénie (1)

— Academy of Design, Ljubiliana - www.vsd.si/eng/en_index.php

Suède (2)

— Konstfack University College of Art, Crafts and Design, Stockholm www.konstfack.se
— The Swedish School of Textiles, Böras - www.hb.se

Suisse (4)

— Haute École d'Art Appliqués (HES), Genève - www.hesge.ch
— Hochshule der Künste, Berne - www.hkb.bfh.ch
— Hochschule der Künste, Zürich - www.hgkz.ch
— ECAL, École cantonale d'art de Lausanne - www.ecal.ch/index2.php

HORS EUROPE (32)

Australie (1)

— The University of New South Wales (UNSW), College of Fine Art (COFA), Sydney www.unsw.edu.au/cofa/i cinema

Brésil (3)

— Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Puc) - www.puc-rio.br
— Escola de Artes Visuals do Parque Lage, Rio de Janeiro www.eavparquelage.rj.gov.br
— Université Do Vale Do Rio Dos Sinos (UNISINOS), Porto Alegre - www.unisinos.br/

Canada (2)

— Université du Québec, Montréal - www.uqam.ca
— Université Laval, Québec - www.ulaval.ca (Design graphique)

Chili (1)

— Universidad del Pacífico, Santiago - www.upacifico.cl

Chine (5)

— Académie Nationale des Arts de Chine, Hangzhou - eng.caa.edu.cn/default.asp
— École des Beaux Arts, Xian - www.xafa.edu.cn/
— Central Academy of Fine Art, Pekin - www.cafa.edu.cn/main.asp
— Polytechnic University School of design - www.sd.polyu.edu.hk/mdesap/
— Academy of Arts & Design, Tsinghua University www.tsinghua.edu.cn/publish/aden/1745/

Corée (2)

— Seoul National University, Seoul - www.useoul.edu/
— College of Human Ecology, Yonsei Univsersity, Séoul - che@yonsei.ac.kr

États-Unis (5)

— School of Visual Arts, New-York - www.schoolofvisualarts.edu
— School of the Art Institute of Chicago - www.artic.edu
— School of Design, Cincinnati - daap.uc.edu/design/
— Parsons School, New-York - www.newschool.edu/parsons/
— College of Human Ecology, Cornell University - www.sohe.wisc.edu

Inde (2)

— National Institute of Design (NID), Ahmedabad - www.nid.edu
— Indian Institute of Technology (IIT), Bombay - www.iitb.ac.in/

Iran (1)

— College of Art, University of Tehran - www.iranicaonline.org/articles/

Israël (3)

— Bezalel Academy of Arts & Design, Jerusalem - www.bezalel.ac.il/en
— Shenkar College of Engineering and Design - www.shenkar.ac.il
— School of Visual Arts, Jerusalem - www.visualtheatre.co.il/en

Japon (3)

- Asagaya College of Art & Design, Asagaya - www.asabi.ac.jp/
- Kyoto City of Arts , Kyoto - www.kyoto-art.ac.jp/en/
- Kyoto University of Art and Design - irca.kyoto-art.ac.jp/cie/

Liban (1)

- Académie libanaise des beaux-arts (ALBA), Beyrouth - www.alba.edu

Mexique (1)

- Centro de Diseño y comunicación SC (Centro) - www.centro.edu.mx/centro/

Russie (1)

- Académie Strogannov Moscou - masterkaya-art.ru

Singapour (1)

- National University of Singapore - www.nus.edu.sg/

Taiwan (1)

- National Taiwan university of Arts, Taïpei
  portal2.ntua.edu.tw/enntua/index.htm

Turquie (4)

- Université de Marmara istanbul - www.marmara.edu.tr/en
- Mirmar Sinan Fine Arts University - www.msgsu.edu.tr
- Faculty of Fine Arts and Design Izmir University of Economics - www.ieu.edu.tr/en/
- Middle East Technical University (METU) - www.metu.tr

Contacts, direction des Études

Directeur des études

Emmanuel Fessy - emmanuel.fessy@ensad.fr

Adjoint du directeur des études

Anne Gadras - anne.gadras@ensad.fr

Assistante du directeur des études

Martine Ahssen - martine.ahssen@ensad.fr

Gestion administrative et financière

Ursula Clairet - ursula.clairet@ensad.fr

Concours et inscriptions

Concours 1re année
Anne Gadras - anne.gadras@ensad.fr

Concours 2e année et 4e année
Sylvie Forestier - sylvie.forestier@ensad.fr

Assistante Concours et correspondante CROUS/FNAU
Brigitte Guevel - brigitte.guevel@ensad.fr

Scolarité

Organisation des enseignements et suivi des Mémoires
Pascale Vercier – pascale.vercier@ensad.fr

Suivi des élèves
Audrey Blanrue - audrey.blanrue@ensad.fr

Stages (conventions, bourses…), insertion professionnelle
Sophie Zouari – sophie.zouari@ensad.fr

Formation continue, VAE, suivi des Grands Projets, bourses Odon Vallet
Frédérique Lavie - frederique.lavie@ensad.fr

Relations internationales

Responsable des relations internationales
Frédérique Bruelle - frederique.bruelle@ensad.fr

Contacts, direction de la Recherche / EnsadLab

Directeur de la Recherche
Emmanuel Mahé - emmanuel.mahe@ensad.fr

Assistante
Catherine Renoux - catherine.renoux@ensad.fr

Directeur de la publication
Marc Partouche

Rédaction
Coordonnateurs, enseignants
Direction des études

Suivi éditorial
Vincent Bouvet

Conception graphique
Atelier trois (www.ateliertrois.fr)
Exécution : Jean-Pierre Archetti

Photographie de la couverture
Henriette Desjonquères & Paul Fargues